

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Методический доклад на тему:

**«Работа над кантиленой
в классе скрипки»**

**Подготовила:
преподаватель
Клец Т.А.**

2024 г.

Введение

Кантилена (итал. Cantilena «песенка» от лат. Cantilena «пение») – широкая, свободно льющаяся напевная мелодия как вокальная, так и инструментальная. Кроме того, термин также обозначает напевность самой музыки или манеры её исполнения. Оба эти значения восходят к названию средневекового музыкально-поэтического жанра.

Также это понятие часто применяют мастера, производящие музыкальные инструменты. Получившийся инструмент может иметь кантилену, а может быть лишён её. Последний считается браком, так как не отвечает требованиям «певучести». Для проверки качеств инструмента используется довольно простой тест: извлекается аккорд с максимальным количеством открытых струн. Если время затухания звучания аккорда превышает 30 секунд, то кантилена есть, если это время составляет менее 30 секунд, то такой инструмент лишён кантилены и является продуктом «второго сорта».

Выразительное исполнение кантилены

Выразительное исполнение кантилены на нашем инструменте включает в себя много элементов: это и точные плавные переходы, это и рулевые движения правого и левого локтей, это работа указательного пальца и мизинца, это и красивая свободная вибрация и правильное распределение смычка.

Но...с самого начала обучения и в дальнейшем педагогу необходимо развивать и совершенствовать не только технологические навыки владения инструментом своих учеников. Важно интенсивно «погружать» ученика в исполняемую музыку, «заражать» ею. Произведение должно затрагивать его душу, будить воображение. Уже с исполнения первых мелодий в начале обучения надо добиваться от ребёнка, чтобы он их играл выразительно, с пониманием характера, т.е. грустную мелодию – грустно, весёлую – весело, торжественную – торжественно и т.д.

Напевность, певучесть ученик поначалу рассматривает как песенность, выводя признаки напевной мелодии непосредственно из песни, как бы потерявшей слова. Возможны поэтому попытки сочинения текста к отдельным темам.

Произведение представляет собой сложное целое, в котором все его компоненты взаимодействуют между собой. В нём образ не статичен, он дан в развитии. Данная особенность требует начинать работу над произведением с целостного его восприятия с чтения произведения целиком, с определения формы и жанра произведения.

Для первого знакомства с текстом иногда используется комбинированный способ (играют поочередно учитель и учащийся). При этом обычно учитель берет на себя фрагмент такого рода:

- Наиболее трудный для чтения с технической стороны;
- Кульминационный, наиболее важных для понимания произведения в целом.

Работа над художественным образом

Работа над художественным образом начинается со знакомства с пьесой. Рекомендуется выбирать произведения с интересным образным содержанием, в которых эмоционально-поэтическое начало выступает более ярко. Если музыка захватила ученика, его эмоциональное состояние будет положительно влиять на его прилежание, способствовать более целенаправленной настойчивой работе над звуком, темпом, нюансами, игровыми приёмами исполнения этого произведения, чтобы в результате оно прозвучало ярко, осмысленно, выразительно. Надо рассказать ученику об авторе пьесы, его творчестве. После прослушивания пьесы в исполнении педагога поговорить о её характере, художественном содержании.

Вслед за первичным восприятием проводится эмоционально-оценочная беседа (проверка первичного восприятия), вопросы которой (3-4, не более) должны быть прежде всего направлены на выявление эмоционального отклика на произведение.

Способность к образному анализу художественного текста сама собою не формируется. Надо учить детей вдумчивому восприятию, умению размышлять, а значит, о человеке и о жизни в целом. Анализ произведения должен быть совместным (учителя и учеников) вслух, что со временем приведет к развитию у ребенка естественной потребности самому разобраться. Следует обратить внимание ученика на то, что характер песни определяется не только словами, он передается мелодией. Анализ же – искусство расчленения целого на важные смысловые детали, и ребенок приобщается к этому искусству. Его вниманию доступны такие характеристики как темп (быстро, не очень быстро или умеренно, медленно), артикуляция (плавно, отрывисто), динамика (громко, тихо). Сами термины «артикуляция», «динамика» необходимо вводить в словесный обиход ученика постепенно, употребляя их вместе с понятными ему словами.

Полезным в данном случае будет самостоятельное прослушивание выбранного произведения в исполнении великих музыкантов, желание самостоятельно определить тот или иной жанр других произведений. А, послушав, определить его основные эмоции, настроение, охарактеризуйте музыкальный образ произведения. Постараться на основе впечатлений передать этот образ в рисунке, «нарисовать музыку».

Певучесть

Обязательным условием так называемой «кантилены» в пении является искусство хорошо соединять звуки мелодии – петь легато. Певучесть – связанность звуков требуется и от инструменталистов. Они должны

подражать хорошим певцам в выразительности звучания мелодии. Важным является распределение смычка при игре «легато». Часто, когда учащиеся работают над кантиленой, наблюдается наиболее распространенный недостаток – неумение выдержать плавную мелодическую линию. Здесь следует помнить, что каждый из слигованных звуков должен быть равноценным с другими, как в динамическом, так и в ритмическом отношении, и свободен по физическим ощущениям. При этом небольшой запас смычка всегда должен оставаться на плавную незаметную смену. Непрерывность свободного движения правой руки, непрерывный слуховой контроль и профессиональный расчет дают нам настоящую инструментальную кантилену.

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).

Аппликатура кантилены

На этапе разбора текста необходимо подобрать наиболее подходящую для конкретного ученика аппликатуру. Рациональная аппликатура способствует лучшему решению художественных задач, а её переучивание затягивает процесс изучения произведения.

Аппликатура в кантилене как средство художественной выразительности неразрывно связана с фразировкой. Цельность фразы, тембр и характер звучания, требуемые содержанием мелодии, должны в первую очередь руководить выбором аппликатуры в кантилене. Каждая подлинно художественная музыкальная фраза обязывает к совершенному исполнению ее. В техническом отношении фразировка сводится, главным образом, к правильному ведению смычка и распределению его частей, а также к выбору рациональной аппликатуры в соответствии с ритмом и динамикой данной фразы. Неправильная аппликатура, как и неверный штрих, нарушает цельность художественной фразировки и приводит к искажению музыкального смысла исполняемого произведения. Если в технических местах нужно принимать во внимание удобство, приносимое той или иной аппликатурой, помогающей преодолеть быструю смену переходов, скачков и растяжек, то в кантилене (более медленный темп) возможна аппликатура, допускающая большее число переходов в целях выразительности звучания. Таким образом, аппликатура, целесообразная для кантилены в медленном движении, может оказаться непригодной при исполнении этого же отрывка в быстром темпе.

Аппликатура и звучание

Звук скрипки – это звук ее струн. Каждая из четырех струн, обладая особым, присущим ей тембром, имеет еще и разнообразные его оттенки в своих различных регистрах. Поэтому:

- Выбор струны должен соответствовать характеру мелодии и требуемым ею нюансам.

- При выборе аппликатуры для мелодической фразы нужно стремиться сохранить единство тембра, исполняя фразу по мере возможности на одной струне. Перемена струны в подобных случаях должна быть согласована с общей структурой данной мелодии.

- Музыкальный смысл мелодического отрывка нередко требует избегать ненужной для *portamento* растяжки пальцев.

- Следует избегать применения ничем не оправданных *portamento*, нарушающих музыкальный смысл мелодической фразы.

- Повторение одной и той же мелодической фразы обычно влечет за собой изменение нюанса и аппликатуры, выражающейся большей частью в перемене струны, на которой исполняется повторяющаяся фраза. Это обуславливается необходимостью придать звучанию повторяющегося отрывка большее разнообразие и подчеркнуть его значительность.

- При повторении в мелодии звука одной и той же высоты подмена пальца на этом звуке, изменяя тембр звучания, усиливает его выразительность.

- Использование четвертого пальца в кантилене может быть ограничено, так как оно не всегда способствует полноценному звучанию:

А) на очень высоких позициях,

Б) в местах, требующих большой силы и звучности (особенно на Струне Соль).

Причиной относительно плохого звучания при использовании четвертого пальца является:

А) относительная физическая его слабость,

Б) ограниченность вибрационного размаха,

В) неустойчивость в высоких позициях.

Применение натуральных флажолетов (преимущественно Ми, Ля, Ре, Соль) разных октав в кантилене сообщает ей выразительное, смягчающее звучание, особенно в сочетании с приемом *portamento* в нюансах *pianissimo*, *piano*, *mezzo forte*. Они могут применяться в следующих случаях:

А) во фразах, музыкальный смысл которых требует некоторой смягченности чувства, прозрачного звучания;

Б) в музыке изящного характера.

Работа над художественным образом – это также работа над звукоизвлечением, разнообразными исполнительскими приемами, необходимыми для передачи характера музыкального произведения. Надо

определить форму пьесы, её строение, деление на мотивы, фразы, предложения, чтобы правильно фразировать; выяснить особенности изложения мелодии, сопровождения, а также динамику (начало, подъём, кульминацию, спад в каждом построении). Составляется художественный и динамический план исполнения. Определив границы фраз, надо проследить развитие мелодии, найти интонационные вершины. Исполняя пьесу, ученик должен дослушать каждую фразу, научиться брать дыхание перед следующим построением. Для достижения большей яркости исполнения полезно придумать и использовать подтекстовку. Достигнуть успеха в работе над воплощением художественного образа можно лишь непрерывно развивая музыкальность ученика, его интеллект, его эмоциональную отзывчивость на музыку, совершенствуя приёмы звукоизвлечения. Он должен быть увлечён содержанием и образами пьесы, тогда он более настойчиво работает, совершенствует технику, стремясь ярче передать в своём исполнении художественный образ произведения.

Динамика

Значительное музыкально-выразительное средство – это громкость звучания. Для создания яркого музыкального образа необходимо продумать динамический план.

«Певучий», «кантиленный» звук связан с наличием в нем вибрато. 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 покорить аудиторию”. Кроме певучести, преимущество вибрирующего звука заключается в дальности его распространения.

Выбирать произведение нужно соответствующее способностям и развитию учащегося. Задача данного этапа развития должна исходить из музыкального содержания, яркости, конкретности и доступности. Образности восприятия содержания во многом сопутствует название детских пьес. Здесь же подчеркнем, что важным моментом является детальное обсуждение публичного исполнения учащимся, который должен уяснить как положительные моменты, так и недостатки своего выступления.

Эмоциональное восприятие

Громадна роль сознания в овладении техникой игры на скрипке и передачи музыкального содержания. Величайшие скрипачи-педагоги считали, что даже гаммы нельзя играть механически, не вкладывая в них какое-то музыкальное содержание. А исполнитель даже не замечает этого. И самое тяжелое для него, если такое исполнение происходит на концерте.

Процесс музыкального исполнения заключается в следующих этапах:

А) Зрительное прочтение нотной записи. Передача зрительного восприятия сознанию должна быть очень четкой. Даже небольшое отклонение от четкости изображения: усталость зрения, неполное соответствие очков, непривычное расстояние между глазами и нотами и т.д. – приводит к задержке восприятия сознанием. Особенно это важно при игре с листа.

Б) Эмоциональное восприятие музыки сознанием исполнителя. Тут важно именно эмоциональное восприятие. Чем оно выше, тем более сильным оно дойдет до слушателя. Эмоциональное восприятие зависит от степени одаренности. Равнодушное восприятие исполнителя и слушателя оставит равнодушным.

В) Передача мышцам задания на исполнение движений. Это очень сложный процесс. Вначале приказ мышце или комплексу мышц отдается сознательно. Например, для извлечения звука си (на струне ля) нужно поставить на струну указательный палец. Начинаящий ученик сперва соображает, что нужно сделать. Затем сознательно ставит палец, нажимая им на струну. В дальнейшем этот процесс передается подсознанию и выполняется автоматически. Это является выработкой условных рефлексов. В отличие от безусловных рефлексов, выработанных предыдущей жизнью и заложенных в нас с рождения, условные рефлексы вырабатываются в течение конкретной жизни каждого человека.

Постепенно в процессе овладения техникой все больше движений передается подсознанию. И только попадающиеся в произведении новые пассажи требуют их сознательного изучения. Комплекс нужных движений, переданных сознанием в подсознание, образует так называемую моторную память. На полное овладение техникой игры уходит десяток лет. А Паганини вместо десяти лет с помощью своего секрета обещал освоение за три года.

Г) Исполнение мышцами необходимых движений и контроль за соответствующим появлением звуков.

Этот процесс требует исключительно точных движений. При этом, если вырабатывать точность движений, уйдет много времени на тренировку. Достаточно на некоторое время прекратить тренировку, как точность нарушается. Наиболее часто это сказывается на точности интонации. Но проще изучать способы исправления движений. В той же интонации надо научиться моментально передвигать палец на нужное место вместо тренировок постановки его сразу в нужную точку. Это особенно легко исправлять во время вибрации. Сознательно корректировка звука происходит в начале обучения, а в дальнейшем звук корректируется для передачи музыкального содержания произведений. При этом большое значение имеет представление о нужном качестве звука и знание, как его добиться.

Д) Распространение звуков.

При исполнении на открытой эстраде звуки от скрипки не возвращаются к исполнителю. Исполнение, как правило, происходит в закрытых помещениях. Леонид Коган как-то сказал: «Если в течение двух минут нет контакта с залом, то нет и творчества».

Ж) Эмоциональное восприятие музыки сознанием слушателя.

Каждый человек по-разному воспринимает слушаемую музыку. Одному нравится одно, другому – другое. Кроме того, слушатели разнятся и в эмоциональном отношении, и в музыкальной подготовленности. И лишь одно их объединяет – это степень эмоциональной напряженности, создаваемой исполнителем.

Паганини говорил, что надо самому сильно чувствовать, чтобы другие чувствовали. Паганини первое время после концерта находился в каком-то неменяемом состоянии – настолько сильна была его эмоциональная напряженность во время концерта. Эта эмоциональность максимально передавалась слушателям.

Домашняя работа

Домашняя работа направлена не только на максимально продуктивное усвоение результатов совместной работы с преподавателем, но и на развитие у обучающегося самодисциплины, творческой инициативы, образного восприятия. Вовлечение родителей в данном случае в процесс обучения будет очень кстати. Особенно на начальном этапе обучения родителям необходимо вдохновлять ребенка, учить терпению и настойчивости. Ведь именно кантиленные произведения предъявляют наиболее высокие требования к использованию фингер-штриха, умению филировать звуки, грамотно фразировать текст и т.д. и домашние занятия на открытых струнах на легато будут очень уместны, плюс, конечно, совместное прослушивание музыкального материала.

Заключение

Скрипка относится к музыкальным инструментам с так называемым свободным строем. Этот строй является неисчерпаемым источником выразительности скрипичной игры, средством выявления артистической индивидуальности скрипача.

Исследователь Н.А. Гарбузов 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. Кантилена – певучая, напевная мелодия – является главным ресурсом выразительной игры на скрипке.

Используемая литература:

1. Бренинг Р. «Свобода игрового аппарата скрипача»;
2. Огарков О.М. «Вибрато»;
3. Полянский Ю.А., Меламед П.Р., Мурзина Е.И. «Скрипка, виолончель 1 класс»;
4. Ямпольский И. «Основы скрипичной аппликатуры».