

Рубрика: Справочник юного музыканта-гитариста (звукоизвлечение)

Раздел: музыкальная артикуляция

Артикуляция (от латинского articulo – расчленяю, членораздельно произношу) в фонетике - это термин, связанный с работой органов речи (голосовых связок, мягкого нёба, языка, губ, зубов).

В музыке артикуляция - это способ исполнения на инструменте последовательности звуков; определяется слитностью или расчлененностью последних. Многие музыканты в области техники игры на различных инструментах сходятся в одном: применение различных видов артикуляции полностью зависит от того, какие есть способы извлечения звука на данном инструменте.

Слово "артикуляция" заимствовано музыкантами из науки о языке. Там говорят об артикулировании слогов, той или иной степени ясности, четкости, расчленённости слогов при выговаривании слов. Подобно этому в музыкальной теории под артикуляцией подразумевается искусство исполнять музыку, и прежде всего мелодию с той или иной степенью расчленённости или связности её тонов, искусство использовать в исполнении всё многообразие приёмов легато и стакато." И. Браудо.

При игре музыкального произведения слитность и расчлененность исполнения звуков простирается от *legatissimo* (максимальной слитности звуков) до *staccatissimo* (максимальной расчлененности звуков, обусловленной сокращением звучания тонов и возникновением паузы между ними, которые сохраняют ритмическую организацию длительностей).

В нотной записи артикуляция обозначается графическими знаками: лигами, горизонтальными черточками, точками, вертикальными черточками или словами: *legato*, *nonlegato*, *legatissimo*, *pizzicato*, *tenuto*, *staccatissimo*, и др. В XVIII в. артикуляция приобретает более современный, свойственный нашему времени вид. Она становится одним из важнейших средств для фразировки: звучание ноты, ее связь со следующим звуком, активное или мягкое зарождение, угасание звука.

И. Браудо пишет об артикуляции как о "сильном, богатом и многообразном выразительном средстве музыки." Он говорит, что артикуляция - это музыкальное произношение, и предлагает считать слова "артикуляция" и "произношение" равноценными.

Артикуляция - как выразительное средство – это не только умение воспроизводить музыку, используя многообразие приемов *legato* - *staccato*, или исполнять ряд звуков с различной степенью слитности-расчлененности. Артикуляция играет огромную роль в интерпретации произведения, выявляя его выразительно-смысловую сущность. Кроме того, точное выполнение штрихов в произведениях, где артикуляция определяет их характер, развивает образное мышление исполнителя. «Артикуляция – это не только умение воспроизводить музыку, используя многообразие приёмов легато и стакато, но и комплекс психофизиологических реакций, состоящий из звуко-двигательных действий. В центре артикуляционно-двигательных ориентаций исполнителя оказывается музыкальный синтаксис – тон, мотив, фраза и т.д.» (Ф. Липс)

Основными инструментами, позволяющими более или менее точно передать артикуляцию являются штрихи. Штрихи необходимо рассматривать как важное средство артикуляции. «Штрих в инструментальном исполнении есть артикуляционный способ произнесения (выразительного интонирования) музыкальных тонов, продиктованный художественно содержательным толкованием исполняемой музыки и достигаемый соответствующими движениями смычка» М. Берляничик.

Наша артикуляция, артикуляция гитариста, во многом зависит от работы пальцев. Поскольку звукоизвлечение на гитаре осуществляется двумя руками (левая рука прижимает лады, а правая извлекает звук), большое значение в этих условиях приобретает координация действий рук в исполнении того или иного вида штриха или их совокупности.

Основным гитарным приемом является щипок (по названию этого приема гитара классифицируется как «щипковый» инструмент). В практике гитаристы называют основными приемами звукоизвлечения *апояндо* (исп. *apoyando* – опираясь, прислоняясь) – способ звукоизвлечения ударом, пальцами правой руки, с опорой на соседнюю струну. *Апояндо* дает сильные и плотные по тембру звуки, чаще всего используется гитаристами для акцентированно – выразительного исполнения отдельных звуков или мелодических пассажей. *Тирандо* (исп. *tirando* – дергая, доставая) – способ звукоизвлечения пальцами правой руки без опоры на соседнюю струну. По тембру *тирандо* дает более мягкие и светлые звуки. Применяется для игры большинства видов двухголосия, аккордов, арпеджио, но может быть использован и при исполнении мелодий. В нотной литературе для гитары эти способы звукоизвлечения обозначения не имеют и применяются гитаристами от особенности изложения музыкального материала.

Как артикулировать? Как стоять фразы при игре на инструменте? Это все касается - интерпретации (ИНТЕРПРЕТАЦИЯ - истолкование, разъяснение смысла, значения чего-либо). Что такое фраза? Ответить на этот вопрос стоит вместе с учеником. Фраза - это то же самое что и речь, фраза музыкальная, то же что и речевая, то есть то, как мы общаемся. Объясняя ученику понятие артикуляция, сразу следует перейти к практике - сыграть фразу подобрать к ней слова, расставить акценты, найти смысловое ударение, найти то главное слово, куда мы движемся. Чтобы правильно расставить акценты во фразе, очень полезно для этого - спеть эту фразу, спеть не обязательно правильно интонируя, главное, чтобы было внутреннее слышание интонации, адрес во фразе, куда мы идем, куда движется мелодия, где главная нота куда мы интонируем. К инструментальной фразе полезно подобрать слова, слова которые раскроют смысл, значение этой фразы, нарисуют понятный музыкальный образ, отобразят характер, настроение. Фрагментировка в стихах, очень близка к фразировке на инструменте. Полезно с учениками читать выразительно стихи в слух, находить в них главное, слушать исполнение вокалистов.

Артикуляция и фразировка связана с характером музыки. Необходимо определить характер пьесы, о чем она, мелодичная, комичная, боевая... Дать ученику самостоятельно определить, о чем он будет играть. Далее нужно разбить пьесу на части, определить границы фразы. От какой ноты и до какой длится фраза. В каждой фразе должны быть свои «вдохи» и свои «выдохи». Следует определить очень точно фразу о которой пойдет речь. В современных произведениях фразы могут быть разной длины, поэтому начинать лучше с классики. Чтобы понять фразировку, начать лучше с одного голоса и потом постепенно добавлять остальные. Определяем мелодию, в каком голосе, где мелодия где аккомпанемент. Играем фразу, находим кульминацию, главную по смыслу ноту, главная точка куда мы движемся куда мы будем интонировать.

В старинной музыке фразы более короткие, в музыке барокко фразы более легкие, не продолжительные, в такой музыке очень важна первая доля, как бы приседание на первую ноту, не акцент. В романтическом построении - более длинные фразы. Сыграть длинную кантиленную фразу ребенку сложнее, чем короткую, тут обязательно надо петь пока не закончится фраза, можно представить ровное движение смычка на скрипке. Длинные фразы это сложно, но при пении ученик постепенно понимает и исполнение звучания фразы на инструменте становится более кантиленным, логичным. Можно петь и рисовать длинную непрерывную линию рукой, что бы пришло понимание длинной фразы. Насколько понятен ученику музыкальный образ, настроение фразы, кульминационные моменты, используемые штрихи, специфические гитарные приемы - настолько естественно, музыкально, эти фразы будут звучать.

Настроение фразы, тоже очень важно. Если ученик ясно понимает настроение каждой фразы в произведении, то он легче, понятнее будет исполнять данный текст. Опять-таки следует подобрать слова, нарисовать себе ясный образ, какие мысли приходят то и фиксировать, поощрять если ученик сам определяет настроение музыки, «рисует картинки» на каждую фразу. Ребенок должен быть художником, автором своих концепции и это нужно принимать и поощрять. Музыкальный образ лучше выбирать ближе к человеческим чувствам, то что мы испытываем и тогда его легче будет передать в музыке, сценарий должен быть понятен именно маленькому исполнителю. Все задачи по артикуляции по интонированию идут от настроения, если просто решить, что тут стаккато, тут легато или нон легато - то это будет не естественно, нужно спрашивать себя какой тут характер и только после этого принимать решение по артикуляции.

Артикуляция идет вместе с интонацией, играем фразу и выбираем наиболее удачный штрих - стаккато, легато, нон легато. Понимания фразы добиваемся через пение. Не стоит начинать фразу громко, это не даст нам правильно развить ее, ничего с ней сделать, мы не сможем, громким звуком мы как бы убиваем фразу в самом начале. Акцент следует использовать очень аккуратно, осторожно. Акцент может убить фразу, лучше делать легкий акцент который не нарушит фразировку.

Гитаристы для расчленения материала пользуются разными выразительными средствами. Такими как:

Цезура – рассечение. Знак остановки. Обозначение короткой паузы между фразами. Цезура дает возможность ясно ощутить границы фраз и мотивов. Умение пользоваться цезурой в осуществлении фразировки нужно воспитывать уже на первом этапе обучения.

Смена тембров (timbre –отличительный знак) – окраска звука, средство музыкальной выразительности, Тембр бывает мягким, резким, сочным, насыщенным, ярким, глубоким. На гитаре тембр меняется при извлечении звука правой рукой в разных частях струны. Sul tasto – у грифа – звук мягкий. Sul ponticello – у подставки- звук звонкий, резкий. Ordinario - обычно – вернуться к обычному тембру.

Динамика – указания, определяющие уровень громкости звучания при исполнении музыкального произведения.

Агогика (agoge – увод, унесение) – в музыкальном исполнительском искусстве - небольшие отклонения (замедления, ускорения) от темпа и метра, подчиненные целям художественной выразительности.

Работа над артикуляцией создает предпосылки для прочной связи между представляемым музыкальным образом и движениями рук – штрихами. В результате ученик будет точно представлять каким штрихом пользоваться в той или иной композиции. Работа над штрихами выдвигает перед гитаристами дополнительные трудности, но они вполне преодолимы. Кроме того, легче сразу же усвоить верное исполнение штрихов, чем исправлять уже устоявшиеся недостатки. Техника выполнения штрихов должна совершенствоваться на всем пути обучения гитариста. Это позволит достичь высокого уровня артикуляционного мастерства.

Штрихи (strich – черта, линия) способы извлечения музыкального звука. Штрихи определяют характер, тембр, атаку и другие характеристики звучания. Основные из них: легато, нон легато и стаккато — знают все.

Понятия «артикуляция» и «штрих» могут пониматься как равные по смыслу, поскольку существуют в неразрывном двигательном-слуховом единстве. Точность в исполнении штрихов воспитывается с первых этапов обучения, при требовании внимательного вслушивания в звучание каждого вида штриха.

1. Легато (итал. legato «связанный») – это связное исполнение музыки. Играя legato, следует внимательно прислушиваться к тому, как один звук сменяется другим, к плавному и равномерному распределению звука от тона к тону без перерыва и толчков. Очень важно при игре legato направлять внимание на выработку навыков связывания звуков без лишних движений, толчков рукой и чрезмерного поднятия пальцев. В нотах штрих legato обозначается лигой.

В игре на гитаре легато — это не только штрих, но и определение способа звукоизвлечения, т. е. специфический гитарный прием - имеющий первостепенное значение. Техническое легато – один из основных гитарных приемов. Облегчает действия пальцев правой руки, способствует выразительности фразировки. Существует три вида технического легато. – восходящее. Нисходящее, смешанное.

1. Восходящее легато - первый звук извлекается пальцем правой руки, затем один из пальцев левой руки с силой ударяет звучащую струну, тем самым производит второй звук. Приемом легато можно поочередно исполнить несколько звуков, при этом правая рука исполняет только первый звук, остальные исполняются левой рукой.

2. Нисходящее легато - требует, чтобы пальцы левой руки были предварительно распложены на нужных струнах и ладах. Первый звук извлекается правой рукой, после чего палец левой руки оттягивает и сдергивает струну вниз. Другой палец продолжает прижимать струну, с тем чтобы вторая нота звучала на протяжении всей своей длительности. Извлечение звука левой рукой осуществляется только пальцем, без участия остальной части руки.

3. Смешанное – при выполнении смешанного легато применяются оба приема – восходящее и нисходящее легато.

При исполнении всех видов легато необходимо помнить, что первая нота всякой слиговой группы нот невольно акцентируется, но качество остальных звуков зависит не от атаки (силы щипка или удара) первого звука, а от активности (срыва, удара) движения пальцев левой руки.

2. Нон легато - (ит. non legato — «не связывая») — способ исполнения, при котором переход от одного звука к другому происходит отдельно, но не отрывисто.

3. Стаккато (итал. Staccato «отрывисто») – короткое, отрывистое исполнение звуков. Является антиподом legato. Мастерство игры данного штриха заключается в сокращении продолжительности звучания и в увеличении пауз между ними без изменения в темпе.

Этот штрих придает произведению тонкость, легкость, грациозность. Стаккато при исполнении на гитаре является результатом искусственного глушения струн.

В гитарной технике используется два способа исполнения стаккато:

- 1) путем снятия пальцев левой руки со звучащей струны;
- 2) путем глушения пальцами правой руки звучащей струны.

Второй способ более эффективен и распространен. Он состоит в том, что после извлечения звука палец немедленно возвращается на звучащую струну, не давая ей отзвучать. Чем быстрее палец правой руки возвращается на струну, тем отрывистее стаккато. Аккорды стаккато берутся по такому же принципу, как и отдельные ноты.

Возможны и другие варианты для одноголосных тем: например, указательный палец зажимает струну — и тут же средний палец правой руки ее глушит.

Большой палец правой руки может играть стаккато как на арфе. Заключается он в следующем: палец извлекает звук с опорой на нижнюю струну и сразу же плоскостью своей второй фаланги заглушает звучащую струну.

Каждый из этих основных штрихов имеет ряд градаций, которые, хоть и не очень часто, но встречаются в нотах.

Флажолеты — гармонические призвуки (или обертоны), которые возникают от колебания половинных, третьих, четвертых и т. д. частей полного объема струны. В исполнительской технике флажолеты имеют огромное значение, ибо они не только расширяют диапазон гитары, но и дают новые тембровые звучания.

Название приёма связано с тем, что извлекаемый с его помощью звук напоминает тембр флейты.

Флажолеты бывают натуральные, искусственные.

1. **Натуральные флажолеты** — октавные, квинтовые, квартовые (звучат соответственно на 12, 7, 5, 4, 3 ладах). Исполняются легким прикосновением подушечки пальца левой руки, точно напротив ладового порожка и одновременным щипком (ударом) пальца правой руки, после чего палец левой руки необходимо быстро поднять, давая струне свободно звучать. В результате слышен звук старинной флейты "флажолета" (старинной французской свирели).

Наиболее яркие по звучанию флажолеты:

XII – струна делится пополам и звучит на октаву выше открытой струны,

VII и IX – струна делится на три части и звучит на дуодециму (квинту через октаву) выше открытой струны,

V – струна делится на четыре части звучит на две октавы выше.

Менее яркие флажолеты IV и III – используют намного реже.

2. **Искусственные флажолеты** — охватывают большой хроматический диапазон, звучат на октаву выше прижатого звука, и хотя звучность их несколько меньше, чем натуральных, тем не менее, они вносят заметное разнообразие в красочную палитру гитары. Этот прием требует одновременного использования пальца левой руки, указательного и безымянного пальцев правой руки. Палец левой руки прижимает струну обычным способом и остается на ней в продолжении заданной длительности звука, в то время как указательный палец правой руки мягко и быстро соприкасается со струной над ладовым порожком точно на октаву выше места прижатия, а безымянный палец правой руки извлекает звук *tirando*.

3. **Сложные флажолеты** – звучат и исполняются так же, как и искусственные флажолеты. Но в сочетании с аккомпанементом. Палец (i) касается струны в точке звучания флажолета, палец (a) извлекает звук, пальцы (p) и (m) ведут аккомпанемент.

Арпеджио (*arpeggio* – играть на арфе) имитирует звучание арфы. Пальцы левой руки одновременно ставятся на гриф, как при исполнении аккорда. Пальцы правой руки

последовательно извлекают звуки аккорда тирандо. Встречаются различные виды арпеджио – восходящее, нисходящее, смешанное.

Вибрато – (vibrato – вибрировать) – одно из наиболее важных средств музыкальной выразительности на гитаре. Осуществляется за счет колебания пальца, прижимающего струну. Вибрация увеличивает глубину звучания и придает звуку мягкость и певучесть. В нотах вибрато обозначается vibr. – применяется очень редко, полагаясь на вкус исполнителя.

Расгеадо (rasgueado – перебирание струн) – прием заимствованный из испанского народного стиля «фламенко», который позволяет воспроизводить аккорды с шумовым эффектом и насыщенной звучностью. Обозначается rasgueado, rasg., fricse со стрелками, указывающими направление движения пальцев.

Виды расгеадо: *Index* – удар одним пальцем. *Frise* это удар четырьмя пальцами правой руки.

1) сверху вниз - от шестой струны к первой;

2) снизу вверх - от первой к шестой, причем движение всегда начинается с мизинца (или безымянного пальца). Получается громкий арпеджированный аккорд.

Глиссандо (ит. glissando - скользить) - прием игры, дающий красочный переход скольжением от одного звука к другому. На гитаре звуки извлекаются правой рукой, в то время как один или несколько пальцев левой руки, прижимая струны, скользят по ладам грифа от одного звука к другому через все лежащие между ними звуки, продолжая звучание инструмента без участия правой руки. Обозначается глиссандо прямой или волнистой линией.

Пиццикато - (pizzicato – щипком) – в исполнительской практике гитаристов название пиццикато относится к приему, когда ребро ладони правой руки кладется на струны у подставки, слегка приглушая звучание струн и делая его похожим на настоящее пиццикато у струнно-смычковых инструментов. При таком положении руки свободными остаются только пальцы (р) и (i), которыми оно и исполняется. Этот прием изменяет тембр инструмента, звучит очень своеобразно и эффектно. Звуки становятся как бы "засурдиненными" — отрывистыми и приглушенными.

Тремоло (tremolo- дрожащий) – имитирует звучание струнно-щипковых инструментов. Исполняется путем быстрого повтора одного и того же звука. При этом создается впечатление его длительного непрерывного звучания. Трудность тремоло заключается в быстром, ровном и достаточно громком звучании тремолируемых нот. Существует много разновидностей тремоло — триольное, квартальное, квинтальное, секстальное, что и определяет различную аппликатуру правой руки. Во всех видах тремоло большую нагрузку несет большой палец правой руки, выполняя аккомпанирующую, а иногда и мелодическую функцию. Пальцы (а, m, i) всегда tirando.

Тамбурин (tamburine) — прием, которым имитируется звучание большого барабана или литавр. Он заключается в том, что большой палец правой руки (а иногда - средний) резко ударяет по нескольким или всем струнам сверху у подставки. Чтобы добиться яркого звучания, надо делать удар всей тяжестью кисти правой руки, касаясь большим пальцем струн, и быстро его поднимать, давая струнам свободно звучать. В современной гитарной литературе тамбурин обозначается иногда "percussione".

Малый барабан (tamburo militare – военный барабан) – подражание малому барабану. очень эффектный гитарный прием. На гитаре исполняется путем перекрещивания шестой

и пятой струн пальцем левой руки, прижимая их на VI-VIII ладах. Для сопровождения мелодии этим приемом звук малого барабана на шестой и пятой струнах извлекает палец (p) при этом мелодию извлекают пальцы (i, m, a). Обозначение в нотах: tamburo militare, вместо головок нот – крестики,

Гольпе (golpe- удар) — удар ногтем пальца правой руки по подставке или по верхней деке. Часто осуществляется одновременно с расгеадо или извлечением звука большим пальцем правой руки. Приглушенный вариант гольпе – удар по деке не ногтем, а кончиком мякоти пальца. Главная музыкальная задача, которая решается приемом гольпе, это создание ритмического ударного акцента на главных долях мелодии.

Портаменто (итал. Portamento «перенос») – способ певучего исполнения мелодии. Звуки извлекаются подобно non legato, но более связно, и подчеркивая каждую ноту. В нотах обозначается маленькой горизонтальной черточкой под или над нотой.

Мелизмы – небольшие мелодические обороты, украшающие основной рисунок мелодии. Мелизмы используются в соответствии с определенным стилем, историческим периодом и традициями. Мелизмы представляют собой аббревиатуры, требующие расшифровки. Форшлаг, мордент, группетто и трель исполняются в основном приемом легато. Условием правильного соотношения форшлага с основным звуком является чистота легато с акцентом на основном тоне. В морденте нужно добиваться весомой атаки и глубины первого звука.

Систематическое использование на занятиях приемов артикуляции оказывает существенное влияние на развитие исполнительского мастерства. Научиться раскладывать сложности, на отдельные технические элементы и, отработав их, уметь применять в любой ситуации.

Выявив роль приемов артикуляции в повышении исполнительского мастерства, делаем вывод, что реализация широкого комплекса задач, связанных с развитием артикуляции, в повседневной работе над приемами артикуляции с первых лет обучения игре на гитаре позволяет в дальнейшем подходить к работе над артикуляцией с разных сторон.

Овладение основными гитарными приемами артикулирования музыки уже на первых стадиях обучения позволяют более выразительно исполнять начальный репертуар, а это неизменно сказывается на общем исполнительском развитии гитариста.

Знание художественно - выразительных средств, возможностей инструмента, умение использовать их в раскрытии содержания произведений являются непременным условием успешной творческой деятельности будущего музыканта

ЛИТЕРАТУРА

1. Берлянич М. Основы воспитания начинающего скрипача. - С-Пб., 2000
2. Браудо И.А. Артикуляция. – Л., 1973
3. Э. Пухоль «Школа игры на шестиструнной гитаре» М. Советский композитор 1989г
4. Н. Г. Кирьянов «Искусство игры на шестиструнной гитаре» Части 1-4
5. А. Иванов- Крамской «Школа игры на шестиструнной гитаре» 2-е изд. Ростов на Дону «Феникс» 2002г