

МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 13»

РАЗВИТИЕ СТИЛЕВЫХ НАВЫКОВ
ПРИ РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для проведения открытого урока на заседании секции оркестрового
отделения

составлено

преподавателем ДШИ № 13

Борисевич О.Ю.

г. Пермь

2010 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вопрос работы над стилевым исполнительством в рамках ДМШ и ДШИ на первый взгляд кажется второстепенным, не самым важным. Однако в программных документах Министерства культуры РФ требования к уровню подготовки выпускников включают умение учащегося самостоятельно разобраться в строении музыкального произведения, его форме, характере и стиле, а также овладеть опытом концертного исполнения программ, включающих произведения различных стилей и жанров. Выпускники ДМШ и ДШИ, за небольшим исключением, не выбирают музыку своей профессией (да это и не является главной целью работы школ), и, если не касаться этого вопроса в рамках процесса обучения, им негде будет познакомиться с самой увлекательной и интересной стороной исполнительства – стилевой. Тем более что данной темы учащиеся старших классов школы вплотную касаются в цикле музыкальной литературы, и она не является для них чем-то неведомым и чуждым. Считаю также, что процесс обучения, строящийся по принципу «от простого к сложному», которому в полной мере следует оркестровое отделение нашей школы, имеет главным результатом обучения обобщение полученных знаний, умений и навыков и применение их в практической исполнительской деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ

Стиль – совокупность черт, близость выразительных художественных приемов и средств, обуславливающих собой единство какого-нибудь направления в творчестве. Другими словами, это системность выразительных средств.

Понятие *музыкального стиля* возникло в XVI веке, когда под ним подразумевали характеристику жанра (танец, хорал и т.д.) и национальной школы (итальянская, немецкая и др.). В XVIII веке прибавилось более широкое значение – музыкальный стиль исторического периода (в полемике сторонников нового гомофонно-гармонического письма с приверженцами старого, полифонического). А в XIX веке – понятие музыкального стиля приняло более узкое значение, указывающее на индивидуальную манеру письма того или иного композитора (Шопен, Лист, Брамс и т.д.) В XX веке стали применять это понятие по отношению к тому или иному периоду в творчестве одного композитора из-за резких различий в творческих этапах (ранний Бетховен, поздний Бетховен и т.д.)

Понятие стиля включает в себя как эстетические, так и исторические аспекты. В эстетическом аспекте оно имеет оценочное значение, указывающее на единство, органичную связь выразительных средств произведения, диалектическое соотношение традиционного и новаторского в индивидуальном композиторском музыкальном языке. В эстетическом плане *музыкальный стиль* свидетельствует об атмосфере эпохи, идейно-эмоциональных ценностях, закрепляет за собой определенные содержательные ассоциации. В историческом аспекте понятие *музыкальный стиль* особенности системы музыкального языка как этапа в развитии искусства. Особо активно категория *музыкального стиля* в историческом смысле употребляется с конца XIX века в связи с проблемой периодизации истории музыки.

В работе над стилем того или иного произведения невозможно не касаться обоих аспектов музыкального стиля. В первую очередь в историческом аспекте (так, как это принято музыковедением): стили барокко, классика,

романтизм, музыка XX века. Во вторую – в эстетическом аспекте: индивидуальный стиль того или иного композитора.

Говоря о стиле, невозможно пройти мимо ещё одной категории в музыке – жанра. Жанр – одно из важнейших средств обобщения в музыке. Это многозначное понятие, характеризующее роды и виды музыкального творчества в связи с их происхождением, условиями исполнения и восприятием. Категории стиля и жанра тесно взаимосвязаны. Некоторые жанры характерны для какого-либо определённого стиля (напр. церковная, старинная сонаты, танцевальная сюита возникли и существовали только в стиле барокко), а некоторые стили в свою очередь оказали влияние на те или иные жанры (симфония, пьеса).

Барокко – художественный стиль конца XVI-начала XVIII века, который пришёл на смену эпохе Ренессанса (оптимистическому гуманизму) и явился отражением в сознании людей обострившихся противоречий политической, экономической и общественной жизни. Музыка впервые стала демонстрировать многосторонний мир душевных переживаний человека. На ведущее место выдвинулись музыкально-театральные жанры (опера, оратория, месса). Одновременно обнаружилась тенденция отделения музыки от слова и развитие различных инструментальных жанров, вершиной которых явилась соната. Жанр старинной сонаты тесно связан с жанром танцевальной сюиты: части объединялись попарно «медленно – быстро», «медленно – быстро» и имели в своей основе разнохарактерные танцы европейских стран: Англии, Франции, Германии, Испании. Работая над стилем исполнения старинной сонаты надо иметь в виду некоторые исторические и технологические особенности исполнения. К историческим аспектам нужно отнести импровизационный характер медленных частей, которые, как известно не выписывались подробно нотами композиторами-виртуозами, а давали большую творческую свободу исполнителям. Поэтому в видео- или аудиозаписях старинных сонат или концертов современными исполнителями можно услышать разные импровизационные мелодические фигурации. Особенно это касается исполнения популярных концертов А.Вивальди «Времена года» ансамблями барочной музыки. Далее – динамические особенности. Подражая клавирному стилю игры, динамика делилась на две окраски – форте и пиано. Для более точного воспроизведения стиля игры музыки эпохи барокко необходимо

придерживаться этого правила. Все динамические обозначения типа *cresc.* и *dimin.*, встречающиеся в современных редакциях, следует больше относить к направлению движения фразы, нежели динамике. Отдельного изучения требует исполнение мелизмов в старинной музыке. Большинство исследователей считают, что все украшения исполняются в долю, трели начинаются с верхней ноты и имеют завершение. Проблема мелизмов – тема отдельного обширного разбирательства и отложим его до следующего раза.

Сосредоточимся на непосредственно технологии исполнения музыки эпохи барокко. Для начала необходимо познакомить учащихся с особенностями строения старинных инструментов. Обычно, эта тема вызывает у них неподдельный интерес и многие учащиеся в качестве презентации в общеобразовательной школе выбирают именно тему по истории возникновения и развития музыкального исполнительства на виолончели. Они с удовольствием ищут в интернете фотографии старинных и новейших образцов виолончели и делятся своими знаниями с одноклассниками.

Непосредственной предшественницей виолончели была виола «а гамба» и её разновидности. Эти красивые по форме, благородные по звучанию инструменты в полной мере отвечали музыкально-эстетическим требованиям своего времени. Наличие шести или семи близко расположенных струн, настроенных по квартам и терциям, невысокий овал подставки делали их очень удобными для исполнения многоголосия, аккордов, двойных нот. К тому времени, когда появились первые скрипки (начало 16 века), семейство виол занимало господствующее положение во всех сферах музыкальной жизни. Уязвимость виол заключалась в их хотя и красивом, но несколько бледном и слабом звуке. Этот слабый звук делал их почти неслышными в больших концертных залах.

Поэтому виолы редко использовались в качестве сольных инструментов, вытесненные в этом плане инструментами скрипичного семейства.

Старинная виолончель, или её предшественницы виолы не имели шпилья, струны были жильными, а, следовательно, менее яркими по звучанию, смычки короткими и более тяжёлыми у колодки. Можно сделать вывод, что основным выразительным приёмом исполнительства была атака звука, что вкупе с жанром танцевальной музыки влияло на стиль исполнения: отсутствие длинных лиг, ритмичность, опора на сильные доли в такте, атака звука на смене смычка у колодки, более пологая подставка и, следовательно, мягкость и бархатистость звучания. Естественно, что в полной мере воспроизвести характер звучания старинной музыки не удастся: для этого необходимы соответствующие инструменты и специальные навыки, которым в XXI веке можно обучиться на специальных факультетах в ряде консерваторий страны и мира. Но, благодаря развитой системе информации, гастролям в нашем городе знаменитых музыкантов-аутентистов, мастер-классам известных музыкантов, можно получить массу интересующей информации. В 2005 году нам (мне, концертмейстеру Е.В.Карповой и учащемуся Я.Ленских) посчастливилось получить мастер-класс Аллы Васильевой – профессора академии им. А.Шнитке, великолепного знатока и исполнительницы старинной музыки, более 30 лет проработавшей концертмейстером группы виолончелей камерного оркестра под управлением Р.Баршая. Кстати, сама она играла на пятиструнной виолончели, сделанной на заказ специально для исполнения старинной музыки. Алла Васильева поделилась своими исполнительскими секретами, одним из которых было особенное натяжение волоса на смычке! По её мнению, слабое натяжение волоса способствует «обволакиванию» струны и придаёт мягкость и тепло звучанию инструмента. В репертуаре школьной программы большое количество старинных сонат, удобных для изучения учащимися различной технической подготовки: Марчелло, Порпора, Ариости, Самmartини, Вивальди, Экклъс и многие другие.

Классицизм – художественный стиль конца XVII-начала XIX веков. Сложился под влиянием эстетики Возрождения с его ориентацией на античное искусство как на непревзойдённый художественный образец. Классический – от лат. classicus – образцовый. Ведущий тезис эстетики классицизма заключается в убеждении, что суть бытия глубоко разумна и гармонична, в утверждении единого всеобщего порядка, управляющего миром. С этим связаны и требования классицистов к искусству как к одному из созданий могучего человеческого интеллекта, в основе которого лежат принципы логического

обоснования, внутренней гармонии, строгой регламентации жанров и типизации выразительных средств. Классицизм как направление в искусстве зародился в недрах барокко, и его вершиной стало творчество венских классиков Гайдна, Моцарта, Бетховена. С творчеством венских классиков связан расцвет ведущих инструментальных жанров – симфонии, сонаты, струнного квартета, формирование сонатно-симфонического цикла и симфонического оркестра. Надо отметить, что в репертуаре, изучаемом в рамках ДМШ и ДШИ в классах виолончели, произведения классиков занимают не столь обширное место из-за сложности произведений и высоких требований к уровню их исполнения: точность интонации и штрихов, строгое следование метро-ритмическим и темповым обозначениям автора, яркость и глубина звучания инструмента. В репертуар учащихся старших классов включаются некоторые пьесы Гайдна, Моцарта и Бетховена, а также два виолончельных концерта Гайдна: До мажор малый (по слухам принадлежащий авторству Д.Поппера), Ре мажор малый.

Куда более изучаемыми в школе являются произведения романтического стиля. Романтизм – это художественное направление конца XVIII – XIX веков. По сравнению с классицизмом в нём акцентировалось не объединяющее, типическое и обобщённое начало, а яркое индивидуальное, оригинальное. Композиторы-романтики привнесли в музыку национальный элемент. Внимание к образной характерности, портретности, психологической детализации обусловило расцвет у романтиков жанра инструментальной миниатюры (музыкальный момент, экспромт, песня без слов, ноктюрн и др.). В произведениях малых форм лучше, чем где-либо проявляется тяга к смене жизненных впечатлений, контрастность психологических переживаний. В эпоху романтизма инструментальное исполнительство достигло небывалых высот. Это обусловлено рядом причин: во-первых, созданием знаменитыми скрипичными мастерами Амати, Страдивари, Гварнери прекрасных образцов виолончели, обладающих сильным звуком, чарующим тембром; во-вторых, появлением виртуозов-исполнителей на виолончели; в-третьих, накоплением виолончельного репертуара. Немаловажную роль в середине XIX века сыграл виолончелист и композитор Б.Ромберг, первым применив шпиль, что значительно расширило технические возможности виолончели. Произведения композиторов-романтиков составляют основу репертуара ДМШ и ДШИ в старших классах. Здесь преподавателю и ученику даётся возможность проявить

творческие, исследовательские, художественно-образные и интуитивные способности: в плане поиска образов исполняемых произведений, красочности и разнообразия звуковой палитры, владения разнообразными техническими приёмами. Целесообразно знакомство с другими произведениями исполняемого композитора (не обязательно виолончельными). В любом случае - основу работы над произведением составляет подчинение всех технологических моментов главной цели – созданию музыкального образа, задуманного композитором.

(виолончель А.Страдивари)

XX век принёс в музыку как новые образы, так и новые выразительные средства: стали сложнее гармонии и мелодии, появились замысловатые ритмы и формы, эффектные технические приёмы (игра древком смычка, игра за подставкой, различные шумовые эффекты и др.). Стиль исполнения таких произведений целиком зависит от авторских указаний и предпочтений. В рамках обучения в ДМШ и ДШИ современная музыка чаще всего представлена исполнением пьес современных русских и зарубежных композиторов различных направлений: от стилизации до эстрадных и джазовых композиций, от детских пьес современных композиторов до музыки театра, кино и телевидения - спектр очень широкий.

Современная музыка является неотъемлемой частью жизни наших учеников и вполне логично, что они должны уметь её исполнять. В данной сфере исполнительства допускается определённая свобода в выборе выразительных средств, основанная и обусловленная замыслом композитора.