

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Казанский Федеральный Университет
Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Лениногорский музыкально-художественный педагогический
колледж»

**Техника выполнения штрихов в классе хорового
дирижирования**

Лениногорск, 2018 г.

ББК 85.3

И 85

Утверждено и рекомендовано к использованию преподавателями педагогических организаций среднего профессионального образования в процессе группового и индивидуального обучения студентов специальности 53.02.01 Музыкальное образование решением заседания кафедры татаристики и культуроведения ИФМК им. Льва Толстого КФУ от 19 апреля 2018 г.

Рецензент: **Явгильдина З.М.**, Заведующий кафедрой татаристики и культуроведения ИФМК им. Льва Толстого КФУ

Составитель: **Исламова Д.Т.**, преподаватель высшей квалификационной категории ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность: МДК. 03.02. Хоровой класс и управление хором ГАПОУ «ЛМХПК»

И 85 Техника выполнения штрихов в классе хорового дирижирования / Сост. Д.Т. Исламова; рец. З.М. Явгильдина. - Лениногорск, 2018.- 17 с.

Работа содержит комплекс упражнений по овладению студентами специальности 53.02.01 Музыкальное образование профессиональных компетенций управления детским хоровым коллективом с использованием дирижерских навыков. Работа создана для преподавателей педагогических организаций СПО, обучающих студентов специальности 53.02.01 Музыкальное образование по ПМ.03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность: МДК. 03.02. Хоровой класс и управление хором.

Содержание

Пояснительная записка.....	4
Характеристика и техническое выполнение основных штрихов.....	6
Упражнения для совершенствования штриховой техники	10
Список использованных источников.....	17

Пояснительная записка

Программа профессионального модуля ПМ. 03 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.01 *Музыкальное образование*. Одна из профессиональных компетенций, которой должен овладеть студент данной специальности - управление с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом.

Преподавание междисциплинарного курса МДК 03.02. Хоровой класс и управление хором, в частности, темы 2.3. Хоровое дирижирование, нацелено на освоение комплекса технических и художественных приемов хорового дирижирования.

При изучении тактовых схем с учащимися нельзя ограничиваться их тактированием. Каждое вокально-хоровое произведение несет в себе художественный замысел композитора и поэта, который дирижеру-хормейстеру необходимо передать через выразительные жесты.

Техническое выполнение штрихов как одного из приемов, помогающих реализовать исполнительский художественный образ произведения, необходимый компонент процесса обучения технике дирижирования.

Владея техникой показа штрихов, можно заниматься интерпретацией музыки.

Штрихи являются способом артикуляции в музыке.

Артикуляция применяется в двух значениях –

1) В науке о языке, как работа органов речи, совершаемая при произнесении того или иного звука; степень ясности, расчлененности и отчетливости при произношении слогов при выговаривании слова.

2) В музыке, как способ исполнения последовательности звуков при пении и игре на музыкальном инструменте с той или иной степенью

расчлененности или связанности составляющих ее тонов; как одно из средств осуществления фразировки.

Звук, его основная часть, его завершение или связывание с другими звуками объединяются понятием «штрих».

Штрих – это прием извлечения и ведения звука при пении и на музыкальном инструменте, имеющий выразительное значение.

Штрих основан на определенном характере движения смычка (или, соответственно, рук, пальцев, губ, языка) исполнителя – плавном, толчкообразном, отскакивающем и т.д.

Т.Докшицер в своей книге «Путь к творчеству», дал техническую характеристику штриху: «Штрих включает в себя четыре технических приема звукообразования – это приемы извлечения звука, его ведения, окончания или соединения. Штрих следует рассматривать, и как технический прием, и как средство музыкального выражения. Следовательно, штрих тесно связан с атакой звука, с его артикуляционной природой и одновременно с эмоционально-образным «произнесением» музыкального материала».

Цель методического материала: способствовать освоению студентами профессиональной компетенции - управление с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом.

Задачи:

- дать краткую характеристику и техническое выполнение основных штрихов;

- предложить упражнения для совершенствования штриховой техники.

Упражнения по развитию техники выполнения основных штрихов можно применять студентами I, II, III, IV курсов специальности 53.02.01 *Музыкальное образование* самостоятельно, при подготовке к урокам дирижерско-хорового цикла.

Характеристика и техническое выполнение основных штрихов

Основные штрихи: legato, non legato, staccato, marcato.

Приемы *legato, non legato* рекомендовано изучать на I, II курсах.

Legato (легато, от итальянского – связно, плавно) – связное ведение мелодии, предполагающее плавный переход без перерыва от одного звука к другому.

В инструментальной музыке обозначается лигой, в хоровых произведениях лига не применяется, так как *legato* является естественным и обычным способом пения.

Показ *legato* требует плавных, связных и равномерных движений, выполнения «точки» мягким касанием плоскости на закругленном движении руки.

Ауфтакт при этом производится без толчков – плавным, спокойным движением. В момент соприкосновения с плоскостью рука тормозит движение и потому не ударяется о плоскость, а касается ее. В этом случае на отдаче не происходит «отскока»: плоскость не «отбрасывает» руки, идет небольшое, едва заметное отставание в движении кисти от запястья, которое является направляющим.

«Точка – касание» осуществляется мягким и точным прикосновением к горизонтальной плоскости

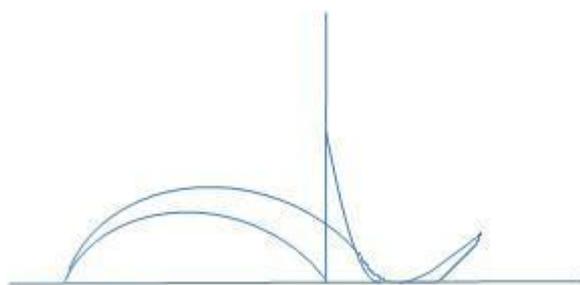
Движения по долям в *legato* должны быть наполненными, «весомыми» (рука как будто преодолевает все время на пути к «точке» невидимое препятствие). В зависимости от характера произведения, темпа, динамики жест *legato* будет меняться.

Движение может быть осуществлено всей рукой от плеча (рука при этом мягко полусогнута в локтевом суставе) или частью руки (кисть, предплечье). Наиболее употребительны движения всей рукой. При выполнении обратить внимание на свободу, подвижность и мягкость всех частей руки (кисти, предплечья, плеча).

Non legato (нон легато, буквально – не плавно, не связно) – протяжное, но не связное исполнение, с небольшим подчеркиванием звуков. Звуки, составляющие мелодическую линию, теряют свою непрерывность и обретают относительную самостоятельность. Каждый звук максимально выдержан во времени и отделяется от следующего небольшой цезурой, с помощью короткой задержки дыхания.

Обозначается точками над нотами, объединенными лигой. Если этот штрих распространяется на значительный музыкальный отрезок, то точки не ставятся, а вместо них пишется термин *non legato* (в этом случае непосредственная связность мелодии отсутствует).

При показе *non legato* характерно увеличение значимости «точки» и сокращение долевых движений. «Точки» в *non legato* даются упруго, с большой отдачей в обратном движении; долевые движения уменьшаются за счет удлинения моментов, фиксирующих отдачу. При этом чередуются ускоряющиеся движения и остановки. «Точки» показываются как «отскок», но не столь остро, как при *staccato*, так как они готовятся не резко, а постепенно ускоряющимися движениями, с закругленной «отдачей».

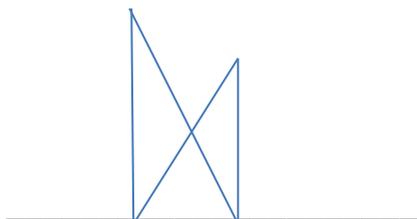
При выполнении этого штриха следует обратить внимание на собранность руки и свободное положение плеча и плечевого сустава.

Staccato (стаккато, в переводе с итальянского – отрывисто) – короткое, отрывистое исполнение звуков на музыкальных инструментах, также голосом. При исполнении короткими длительностями каждый звук сопровождается легкими, малозаметными толчками. Противоположен *legato*. Используется, в основном, для создания легкого, светлого, негромкого звучания. Этот прием требует максимального сокращения протяженности звука и соответственного увеличения паузы. Звуки, как бы разделяются между собой короткими паузами.

Обозначается точками над нотами или под нотами, причем для каждой хоровой партии отдельно.

Показ *staccato* производится короткими ударами-рывками сверху вниз, кисть совершает «клевательные» движения, «точки» фиксируются очень остро и отчетливо. Ауфтакт активный. Рука как бы стремится пробить дирижерскую плоскость, соприкасаясь с плоскостью, она резко отскакивает от нее вверх в исходное положение, происходит пружинная «отдача» и здесь, на «отдаче», задерживается на мгновение, а затем снова падает вниз.

Петля, сопутствующая обычной «точке», полностью отсутствует.

Технически показывается при активном участии кисти, либо (в зависимости от характера музыки) кистью с предплечьем. Жесты, главным образом, вертикальные. Амплитуда жеста независимо от динамики всегда будет небольшой.

«В стаккато резкий удар точки вызывает равную ему по остроте отдачу движения от точки...». (К.Птица).

Marcato (маркато, в переводе с итальянского – выделять, подчеркивать) – подчеркнутое, отчетливое исполнение, более основательное выделение каждой ноты.

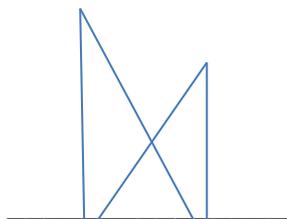
Этот штрих характерен для маршеобразной музыки с энергичными волевыми образами. Подчеркивание достигается не с помощью пауз между звуками, а посредством акцентов, когда акцентируются ноты значительной длительности.

В оркестровой практике обозначается «домиком» над нотой.

Для показа этих штрихов применяется прием «протягивая точки удара» или «вытягивания звука», т.е. после твердого падения правой руки к точке удара она не заканчивает на этом свое движение, но резко изменив направление (сверху - в сторону), продолжает вести звук по горизонтали. Протягивая точку удара и как бы «выжимая» звук.

Штрих *marcato* требует острого, четкого удара кисти. Этот удар при его остроте не должен быть отрывистым (как в *staccato*), но должен сохранить эластичность руки и мягкую упругость при отдаче кисти назад от места точки. При *marcato* движение руки должно быть непрерывным.

Кисть после удара и отдачи, возвращающей руку в исходное для предшествующего удара положение, проносится всей рукой в направлении следующей доли по схеме.

Движение выполняется всей собранной рукой от плеча с некоторой фиксацией лучезапястного сустава энергичными ауттактами, прямолинейными резкими линиями.

Упражнения для совершенствования штриховой техники

Приведенные ниже упражнения можно варьировать в зависимости от целей и задач, которые ставятся в работе над техникой выполнения штрихов в изучаемых произведениях.

1. Упражнения для освобождения плечевого пояса, ощущения мышечной свободы

а) Сесть на стул, чтобы спина опиралась о спинку стула, руки свободно опустить вниз, ноги, согнутые в коленях, упираются на пол. Расслабить мышцы. Затем, запястьем поднять руку, вверх и бросить ее на колени, ощутив вес своей руки. Если мышцы хорошо расслаблены, рука должна безвольно и мягко упасть.

б) Выполнять стоя. Для этого необходимо свободно и ровно встать, освободившись от всякого напряжения; ноги на небольшом расстоянии друг от друга; руки вдоль корпуса; затем нужно свободно поднять совершенно вытянутые руки вверх, выше головы, и уронить их вниз как плети, как безвольные, тряпичные, чужие. С падением рук следует опускать и голову.

Это упражнение выполняется сначала поочередно каждой рукой, затем обеими сразу.

2. Упражнения для освобождения кисти, развития подвижности лучезапястного сустава

а) Стоя, помахать рукой точно так, как провожающие машут вслед уходящему поезду при прощании с кем-либо. При этом обратить внимание на подвижность запястья, самостоятельность движения кисти.

б) При вращательных движениях кисти одной рукой поддерживать другую за локоть (локоть согнуть, кисть свободно опущена). Руки менять.

в) Упражнение, которое имитирует движения рук во время побелки стен: встать прямо, спокойно опустить руки вниз и плавным движением поднять сначала одну руку вверх и плавно опустить вниз до пояса, а потом

другую. Кисть должна быть свободно опущена вниз, локоть полусогнут. Надо стараться вести руку ровно и непрерывно вверх и вниз.

После плавных движений руками по вертикальной линии можно точно такое же движение выполнить по горизонтальной линии.

г) Руки поставить на уровне пояса, сначала правой, затем левой рукой свободным и плавным движением стараться провести прямую линию на воображаемой плоскости точно так, как если бы вы проводили масляной краской горизонтальную линию. При этом медленным движением руки необходимо с усилием разводить их в стороны до определенной границы и затем медленно вести навстречу друг другу ладонями или кистями вперед. Во время этого упражнения работают предплечье и кисти руки. Основное движение совершается лучезапястным суставом.

3. Упражнение для освобождения мышц всей руки, помогающее выработке свободного движения цельно-гибкой руки, необходимой при показе legato

При свободном и непринужденном корпусе медленно и плавно поднимать руку в сторону. Движение начинается с кисти (в кистевом суставе); кисть тянет за собой предплечье (движение в локтевом суставе); плечо плавно и незаметно включается в движение примерно тогда, когда предплечье окажется в нижней позиции (плоскость тазового пояса). С этого момента движение происходит в плечевом суставе. Полезно представить, что руку «кто-то» плавно тянет за кисть (не сопротивляться этому, «отдавать» руку легко).

Когда рука займет почти вертикальное положение, начать обратное движение вниз (предварительно несколько расслабив руку). Опускание руки выполняется в противоположном порядке: сначала опускается плечо (движение в плечевом суставе), потом – предплечье (движение в локтевом суставе), затем – кисть (движение в кистевом суставе). Также медленно,

плавно и свободно. Теперь можно вообразить, что рука «кем-то» постепенно «опускается» и идет вниз под действием своей тяжести.

При поднимании руки вверх, можно представить, что тянемся рукой к плоду, растущему на дереве, или указываем на мерцающую в небе звезду, пролетающий самолет. Порядок опускания руки соблюдается прежний.

Движение рук сначала чередовать, затем можно перейти к их одновременному выполнению.

4. Упражнение для освоения приема legato в разных дирижерских объемах

Сначала тактируем всей рукой от плеча, затем переходим к legato, ведущемуся от локтя (при свободном плече), и, наконец, к собственно кистевому legato. Последний вид – самый трудный. Поэтому важно приучить себя вести руку, сочетая усилие и ослабление, комбинируя их во всевозможных вариантах.

Каждое доленое движение должно выполняться ритмично и пластично.

5. Упражнения на развитие подвижности, гибкости кисти, необходимые при показе staccato

а) производить мягкие движения кистью вверх и вниз, сгибая полностью лучезапястный сустав;

б) делать вращательные круговые движения по часовой стрелке и против нее, собирая свободные пальцы при движении книзу и раскрывая их при движении кверху;

в) коротко и резко ударять средним пальцем о какую-либо твердую поверхность и моментально отдергивать кисть вверх.

Как один из вариантов выполнения этих упражнений, для того чтобы обеспечить неподвижность предплечья и плеча, локоть нужно ставить на твердую поверхность (стол, крышку рояля).

6. Упражнение при вялой, «проваливающейся» кисти

Ударять развернутой кистью и крепкими пальцами о плоскость (сначала реальную, затем воображаемую). В конце удара следует не сразу убирать руку, а фиксировать ее положение, пытаясь запомнить ощущение крепости, опоры в пальцах.

7. Упражнение на развитие активности мышц - разгибателей и активности мышц-сгибателей (для штриха staccato)

Делать свободные броски кисти вниз (только под влиянием силы тяжести – веса) и активные отскоки вверх, затем наоборот, активные удары кистью вниз и свободные, отраженные от точки отскоки вверх. В первом случае происходит тренировка активности мышц-разгибателей, во втором – активности мышц-сгибателей.

8. Упражнение - тренировка резкой отдачи от «точки», отскока от удара (для штриха staccato)

Производить резкие удары кистью о твердую поверхность в направлении сверху вниз. В дальнейшем усложнить этот прием ударом кисти о воображаемую плоскость. При тренировке ощущения моментального отскока от «точки» вверх помогает образное сравнение с касанием рукой какого-либо раскаленного предмета.

9. Упражнение для лучшего усвоения штриха non legato

В исходном положении руки, начать небольшие по амплитуде ударяющие движения кистью, перенося руку по дуге из одной точки плоскости в другую.

Первоначально точки ударов должны быть минимально удалены друг от друга так, чтобы дугообразные движения производились одной кистью. Затем нужно расширить амплитуду жеста, постепенно включая в него предплечье и плечо, отдаляя друг от друга точки ударов. Соответственно должен увеличиться и масштаб дуги. Во время движения руки вверх кисть слегка приподнимается и тем самым готовится к удару. Такое положение нужно сохранять до тех пор, пока рука пройдет всю дугу и по

нисходящей линии достигнет предплечьем плоскости тактирования. Только в этот момент кисть должна нанести удар.

10. Упражнение для ощущения «звука» в концах пальцев, мускульной собранности

Вложить между первым и третьи пальцами какой-либо предмет (отрезок карандаша, палочки и т.п.). Затем, удерживая его концами пальцев, производить движения сверху вниз на плоскость и в стороны по ней. Опустив предмет, пытаться сохранить в концах пальцев ощущение твердости, упругости при освобожденной мягкой руке. Так же это упражнение помогает убрать ощущение того, что пальцы расслаблены и как бы «лишние».

11. Различные ассоциации

а) для штриха *legato* - преодоление воображаемого сопротивления на пути руки, растягивание пружины и т.п.

б) для штрихов *staccato* или *marcato* есть другое сравнение: жест здесь напоминает движения молоточка, точным рассчитанным ударом прикрепляющего деталь-звук к нужному месту – точке.

Показывается также различная фразировка с использованием нюансов, изменений темпа и штрихов. Таким упражнениям следует придавать образно-жанровый характер: в духе колыбельной, в духе марша и т.д.

Например, при *staccato* ускоряющее движение к точке в нюансе пиано делается на малом расстоянии. При крещендо это расстояние увеличивается и соответственно возрастает скорость. Усиливается при этом и интенсивность «удара» в «точку». При диминуэндо происходит обратный процесс.

в) для штриха *non legato* – взмах крыла птицы в стороны (кисть тянет за собой предплечье, плечо; опускаем руку в обратном порядке); другой вариант – взмах руки перед собой в том же порядке. Для ощущения отдачи.

12. Упражнения на выработку ощущения «звука» в руке

Для убедительного показа штрихов очень важно выработать ощущение «звука в руке». Выразительный дирижерский жест неразрывно связан с этим ощущением. Рука дирижера как будто несет в себе сам звук в соответствии с его характером.

Можно привести ряд сравнений, помогающих уяснить это ощущение:

а) Звучание *legato* можно уподобить ленте разной фактуры, толщины и массы. Иногда звук в *legato* напоминает тончайшую вот-вот прерывающуюся серебряную нить, иногда шелковую или бархатную ленточку. Порой он подобен широкому и тяжелому резиновому шлангу или жгуту. Можно представить, что растягиваем пружину.

«Взяв» ленточку концами пальцев или шланг всей кистью, нужно осторожно или решительно, легко или с напряжением протягивать их, как бы разматывая клубок или же вытягивая с усилием нить из сопротивляющейся массы. Цепко «взяв» звук-ленту нужно дотянуть его до точки, т.е. до начала новой доли и там «прикрепить» его. В зависимости от характера музыки «материал» ленты будет различным, но в процессе «вытягивания» звука нужно всегда заранее представлять, куда и как он будет «прикреплен». «Прикрепив» звук к точке (резко и мягко), дирижер «несет» ленту дальше. Лента эта прерывается лишь в паузах, после которых ее нужно снова цепко взять и нести к новой точке «закрепления».

Необходимое при *legato* ощущение «тянущегося» звука появляется от преодоления естественного ускорения, когда рука идет вниз, и замедления, когда рука идет вверх.

13. Упражнения на сравнение *legato* и *staccato* на примерах различных произведений (например, Мендельсон Ф. «Как иней ночью весенней пал»)

Если *legato* подразумевает плавность, непрерывность, певучесть, то *staccato*, наоборот, - отрывистость, четкость, предельную остроту.

При *legato* главное внимание уделяется ведению долевых движений и «точки» долей еле заметны, а в *staccato* наблюдается обратное: долевые движения сокращены до минимума, а значение «точек» резко возрастает. Они даются подчеркнуто резко и коротко.

При *legato* самого разного объема (от кистевого до крупного) в движении всегда участвует вся рука, но ведущую и активную роль играет кисть («ведение смычка»). В *staccato* нет пульсации руки от плеча, движения производятся либо одной кистью, либо кистью с предплечьем (в зависимости от характера музыки).

Список использованных источников

1. Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования / Л. Андреева. – М.: Музыка, 1969. – 120 с.
2. Безбородова Л. Дирижирование / Л. Безбородова. – М.: Просвещение, Москва, 1990. – 120 с.
3. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка / С. Казачков. – М.: Музыка, 1967. – 110 с.
4. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники / К. Ольхов. - Л.: Музыка, 1984. – 160 с.
5. Романовский Н.В. Хоровой словарь / Н.В.Романовский. – Л.: Музыка, 2000. - 136 с.

