Актуальные исполнительские приемы и игровые действия для начинающих в классе 6-струнной гитары

Терещенко Е.В.

Методические рекомендации

Основополагающие принципы начального обучения на инструменте.

Одним из основных факторов успешного овладения музыкальным инструментом является начальный период изучения различных приемов и игровых навыков. Обучение первоначальным игровым навыкам в классе 6-струнной гитары рекомендуется предварить несложными и веселыми гимнастическими упражнениями из уроков ритмики. Это могут быть шаги на месте, прыжки и подскоки со счетом или детской считалочкой, упражнения на расслабление мышц шеи, корпуса, рук и ног («Дерево», «Камыши» «Паучок», «Кот и мыши», «Прутик и веревочка» и т.д.).

Очень полезны на первоначальном этапе упражнения для развития мелкой моторики, выполняемые каждым пальцем обеих рук в медленном, спокойном темпе, с прочувствованием действия той или иной группы мышц или сустава. Это простые упражнения: «Веер», «Замок», «Наклоны пальцев», «Вращения пальцев», и т.д.

Для успешного освоения навыка классической посадки и рациональной постановки рук, которые в дальнейшем обеспечат исполнителю надежную поддержку инструмента и свободу игровых действий, необходимо сесть на край стула, левую ногу поставить на подставку, высотой 10-15 сантиметров, левую ногу слегка отодвинуть в сторону. Гитару следует установить на левой ноге, вертикально по отношению к корпусу исполнителя. Головку грифа гитары нужно расположить немного выше, чем корпус, примерно на уровне левого плеча исполнителя. Предплечье правой руки необходимо положить на изгиб лицевой обечайки, и слегка зафиксировать нижнюю деку гитары, прижав ее к корпусу исполнителя. После того, как будет освоена устойчивая посадка за инструментом, а также постановка рук, ног и корпуса учащегося, рекомендуется освоить первоначальные навыки звукоизвлечения пальцами правой руки.

Исполнительские приемы правой и левой руки.

Звукоизвлечение на гитаре выполняется пальцами **правой** руки, которую нужно согнуть в запястье так, чтобы пальцы расположились под прямым углом к струнам и были слегка согнутыми в 1-ой и 2-ой фалангах таким образом, чтобы образовалась непрерывная дугообразная линия. Если правая рука занимает верную игровую позицию, то большой палец образует с указательным так называемый «крест».

В гитарной практике существует два общепризнанных способа извлечения звука: ***апояндо*** (ударяя) практически прямыми пальцами с опорой на соседнюю струну, и ***тирандо*** (защипывая), более согнутыми пальцами без опоры, с продолжением дальнейшего движения пальцев над струнами.

Первый способ звукоизвлечения (апояндо) выполняется всеми пальцами, в том числе и большим, и применяется при исполнении медленных отрезков мелодий, отдельных звуков, и педального басового тона, подчеркивая первую долю в такте. Исторически этот прием использовался испанскими исполнителями фламенко. В классической гитарной технике возможности апояндо развил и усовершенствовал испанский гитарист и композитор Андрес Сеговия.Именно ему удалось превратить этот прием в мощный «сеговиевский тон». Звук, получаемый при помощи апояндо ***–*** глубокий, объемный, сильный, определенный.

Второй способ звукоизвлечения (тирандо или свободный удар) – исполняется противоположно движению удара апояндо,и исполняется указательным, средним и безымянным пальцами из-под струны кверху. Т.е. после извлечения определенного звука, палец должен продолжить свое движение по направлению к ладони, не задев соседнюю струну. По мнению некоторых современных гитаристов,тирандо есть не что иное, как апояндо, только ***без*** опоры на соседнюю струну. Характер звука, исполненный при помощи тирандо *–* острый, суховатый. Применяется в основном при исполнении двойных нот, аккордов, подголосочных мелодий, виртуозных пассажей, арпеджированного аккомпанемента.

Помимо перечисленных двух основных способов звукоизвлечения, в современной гитарной практике используется особый исполнительский прием, не имеющий своего специфического названия. А именно – **средний** между апояндо и тирандо, т.н. тирандо, по насыщенности и полноте звучания приближенный к апояндо. Благодаря этому звук гитары приобретает необычайно полный, чистый, яркий и колоритный оттенок.

Исполнительские приемы игры на гитаре весьма разнообразны и специфичны.

Барре – одновременное прижатие указательным пальцем нескольких струн на одном ладу. В гитарной практике принято различать малое (полубарре) барре и большое барре. В первом случае прижимают первым пальцем левой руки от двух до четырех струн, во втором – пять или шесть струн. Применение данного технического приема позволяет исполнять аккорды и аккомпанемент практически во всех существующих тональностях.

Легато - исполнение двух и более последовательно звучащих нот. При этом первый звук исполняется пальцем правой руки, а последующие – пальцами левой руки. Различают два вида легато: **в восходящем** движении и **нисходящем** движении. Восходящеелегато (другое название –«hammer-on») применяется в случае, когда ноты объединены лигой при движении мелодии вверх. Действие пальцев левой руки в данном случае напоминают удары «молоточком», т.е. резкое прикосновение подушечки пальца к грифу. В противоположность этому нисходящее легато (другое название «pull-off»), необходимо применяется, когда нужно сыграть нисходящий пассаж. При этом пальцы левой руки должны зацепить струну, как «крючочек» и затем резко ее отпустить.

Мелизмы – исполнение различных вспомогательных звуков, украшающих основной сочетанием приемов **восходящего** и **нисходящего легато**. Наиболее часто используются форшлаги (верхний или нижний вспомогательный звук, находящийся перед основным), трели (быстрое чередование одного и того же звука со вспомогательным), а так же группетто (различное чередование верхнего вспомогательного, основного и нижнего вспомогательного звуков).

Глиссандо – скользящий переход от одного звука к другому (от фр. «glisser» – скользить). Другое название данного приема –«slide». В данном случае пальцы левой руки должны произвести быстрое скользящее движение по струне вдоль грифа гитары. Благодаря плотному прижатию струн во время движения пальцев между двумя основными звуками возникает эффект звучания всей хроматической гаммы.

Вибрато – покачивания пальцев левой руки влево и вправо вдоль линии грифа. При этом палец левой руки должен прижать струну на грифе гитары, как можно ближе к порожку. В гитарной технике различают четыре вида вибрато: одинарное, групповое, быстрое (или скрипичное), и медленное (или виолончельное). Вибрация, т.е. интенсивность покачивания, полностью зависит от художественной выразительности и особенности характера исполняемого произведения.

Стаккато – исполнение на гитаре отрывистых, коротких звуков. Для этого рекомендуется использовать игру с подготовкой, т.е. возвращением пальца, исполнившим звук, на ту же струну. Укорачивать звук в аккордах можно так же за счет ослабления нажима левой руки на струны.

Пиццикато – еще один способ, помогающий исполнителю добиться отрывистого приглушенного звучания инструмента (от латинск.«pizzicare» - щипать; другое название –«muting»). Звук необходимо извлекать большим, указательным или средним пальцами, а приглушение струн производить при помощи ребра ладони правой руки, расположенной таким образом, чтобы одна ее часть касалась струн, а другая подставки.

Тремоло – быстрое, многократное повторение одного и того же звука. При исполнении тремоло используется поочередное движение указательного, среднего и безымянного пальцев руки на одной и той же струне. Порядок чередования пальцев обычно принято начинать с безымянного, но это не исключает любого другого чередования пальцев, удобного для исполнителя.

Флажолет – звучание части струны или обертона, производимого за счет легкого прикосновения пальцев к вибрирующей струне в определенных местах грифа. При этом струна перестает вибрировать по всей длине, а колебания продолжаются только в какой-то определенной части. При исполнении данного приема палец **правой** руки извлекает звук, а палец **левой** руки, после легкого прикосновения к струне над порожком, одновременно с ним приподнимается над струной. Различают **натуральные** флажолеты, исполняемые над IV, V, VII, IX, XII, XVI и XIX порожками соответственно, и **искусственные**. При исполнении вторых, левая рука должна прижимать струну к грифу гитары обычным способом, аправая касаться струны над порожком, выше на октаву исполняемого звука. Таким образом, защипывание производится безымянным пальцем правой руки, а прикосновение - указательным. Для исполнения мелодии с басом в гитарной практике применяются **сложные** флажолеты. В таком случае непосредственно флажолет исполняется указательным и средним пальцами правой руки, а басовая – большим.

Тамбурин – прием игры на гитаре, обусловленный специфическими конструктивными особенностями инструмента, при котором извлекаются звуки, похожие на звучание южноевропейского ударного инструмента – тамбурина (tambora). Для этого правая рука исполнителя максимально расслабленной кистью ударяет основанием большого пальца по струнам около подставки, используя тяжесть руки. Если прием выполнен правильно и четко, то после удара о струны будет слышен характерный приглушенный звук.

Расгеадо – весьма распространенный в гитарной исполнительской технике прием, заимствованный у испанских исполнителей фламенко. Расгеадо исполняется быстрым ударом пальцами правой руки одновременно по всем или нескольким струнам вверх (от шестой к первой) и вниз (от первой к шестой) в различных ритмических сочетаниях.

Редобл – имитация звучания малого барабана. Прием заключается в наложении одной басовой струны на другую. В результате, гитара теряет свою темперацию, а быстрые энергичные движения пальцами правой руки извлекают звуки, напоминающие барабанную дробь.

Удары – часто используемый прием в латино-американской и испанской музыке (другое название «golpe»). Исполняется выпрямленным большим пальцем правой руки, расположенным параллельно над подставкой, который резко ударяет по ней сверху. Кроме этого приема, существует и ряд других интересных ударов, при исполнении которых используются как пальцы правой руки, так и различные части гитары (верхняя дека, обечайка).

Современные приемы игры – используются в гитарных композициях современных авторов. Среди них можно выделить такие как: «bend», «tap-on», «bend-&-release». Для исполнения этих приемов необходимо подтянуть струны пальцами левой руки вертикально вверх или вниз относительно края грифа гитары. При этом звучание струны плавно повышается на пол-тона, тон и более. Кроме того, часто используется предварительная подтяжка струны (до ее звучания), или подтягивание струны с возвращением к ее первоначальному звучанию. Особое место занимает приемы: «пиццикато Бартока» и «tapping». В первом случае звук появляется за счет небольшого оттягивания струны кверху над грифом гитары большим и указательным пальцами правой руки и резким опусканием ее с характерным ударом о порожки. Во втором случае, пальцы правой руки выполняют молоточкообразные движения непосредственно на грифе гитары, чем напоминают исполнительский прием для левой руки: «восходящее легато» и «нисходящее легато».

Авангардные приемы игры – используют в основном авторы современного гитарного репертуара для детей и юношества. К ним можно отнести исполнение звуков на струне выше XX лада, извлечение звуков за верхним порожком на головке грифа, исполнение приема «глиссандо» пальцами правой руки, тремолирование по струнам всеми пальцами правой руки, а также различные постукивания по корпусу гитары и шумовые эффекты.

Работа над звуком.

Звук является наименьшим структурным элементом музыкального произведения и его основой. В этом отношении гитарный звук имеет некоторые недостатки, связанные с конструктивными особенностями инструмента. К ним можно отнести: быстро угасающее звучание, малый диапазон, ограничение громкостной палитры и др. Однако, нельзя не отметить богатейшую темброво-колористическую окраску гитарного звука, который позволяет исполнителю добиваться воплощения разнообразных как динамических, так и образно-художественных эффектов.

Общее звучание струны условно можно разделить на два составляющих элемента: основной звук, который возникает при колебании струны по всей ее длине, и обертоны, вызванные вторичными колебаниями. Обертоны возникают независимо от вибрации всей струны, и, смешиваясь с основным звуком, придают неповторимую тембровую окраску. Обертоны зависят отчасти от материала, из которого изготовлена гитара и ее конструктивных особенностей, отчасти от способа звукоизвлечения. Каждая гитара имеет свой уникальный набор обертонов.

Основное звукоизвлечение происходит на отрезке струны от подставки до грифа гитары. Если извлекать звук одинаковой громкости, передвигая правую руку от подставки к грифу, то тембр инструмента будет существенно изменяться. Поэтому, в гитарной практике выделяют три основных положения правой руки при звукоизвлечении. Первая позиция (положение) – стандартная, у нижней части резонаторного отверстия (розетки), справа. Применяется для извлечения наиболее плотного и сильного звука. Вторая позиция – у грифа гитары, слева от резонаторного отверстия, соответствует наиболее мягкому и нежному звучанию гитары. Третья позиция – у подставки, т.е. за резонаторным отверстием, непосредственно около края подставки. Эта позиция позволяет придать звуку более резкий и яркий оттенок.

В исполнительской гитарной практике существует ряд определенных правил, выполнив которые можно добиться ровного и яркого звучания инструмента. Это относится, во-первых, к несколько наклонному положению пальцев правой руки относительно струн и деки гитары. В таком положении палец ударяет по струне не столько кончиком, сколько своей боковой поверхностью, где он обладает наибольшей жесткостью. Кроме того, необходимо сосредоточить удары пальцами правой руки как можно ближе к одной точке касания со струной, а линию ударов «к себе» и «от себя» направлять под углом приблизительно в 45 градусов по отношению к струнам. При ударах по разным струнам (когда звуки извлекаются отдельно или вместе), пальцы необходимо располагать по прямой, перпендикулярно струнам. При этом они должны как можно меньше задерживаться на каждой струне в момент удара. Добиться более громкого и яркого звука помогает игра при помощи ногтевого способа звукоизвлечения. При этом струна оказывается между ногтем и подушечкой пальца (как можно ближе к ногтю). Извлечение звука осуществляется посредством контакта чувствительной подушечки пальца со струной, т.е. ощущение натяжения струны должны идти через подушечку пальца, а звук извлекаться непосредственно ногтем, предварительно обработанным и отшлифованным. Изменяя положение точек касания пальцев правой руки со струнами, можно добиваться разнообразного тембрального сочетания. При этом необходимо учесть, что чем дальше от подставки извлекается звук, тем мягче и мелодичнее становится тон гитары. Тембрально-динамические контрасты придают более разнообразный, яркий, колоритный характер исполняемым произведениям. Однако следует помнить, что излишняя тембральная пестрота делает исполнение менее выразительным и быстро утомляет слушателей.

Развитие технико-технологических исполнительских приемов.

С самых первых уроков освоения гитары необходимо проводить постоянную кропотливую работу над техническим развитием всех пальцев как правой, так и левой руки, добиваясь при этом органичности всех движений и качественного звучания инструмента. Основное требование на начальном этапе можно сформулировать следующим образом: палец левой руки должен располагаться на ладах как можно ближе к порожку, а контакт подушечки пальца правой руки и струны должен происходить как можно ближе к ногтю, т.к. рецепторная чувствительность кончиков пальцев является базовой основой выразительности, обогащая звуковую палитру.

Существенным элементом рационального звукоизвлечения является ровное положение запястья правой руки по отношению к лицевой деке инструмента. Это обеспечивает возможность использования основных технических приемов без изменения положения запястья, что в дальнейшем приведет к ощутимому преимуществу в беглости пальцев правой руки при исполнении произведений со сложной, часто меняющейся фактурой.

Особое внимание необходимо уделить навыку независимости пальцев, как правой, так и левой руки. Действия левой и правой руки при игре на гитаре преследуют различные цели. Поэтому, рекомендуется придерживаться следующего принципа: для правой руки – сгруппированность пальцев, с «кожным» ощущением друг друга; для левой – напротив, максимальное разъединение пальцев, которые должны начинать движение от 3-ей фаланги. При этом желательно контролировать мышечное напряжение каждой фаланги любого пальца, участвующего в звукоизвлечении. Для отработки данного навыка следует отдать предпочтение пьесам с медленным темпом и простыми мелодическими оборотами, как наиболее удобным для закрепления рациональных движений и ощущений. В дальнейшем это поможет учащемуся сформировать индивидуальное положение исполнительского аппарата и приобрести навык автоматизма, которые позволят переключить внимание на выполнение художественных задач и выразительности исполняемых произведений.

С самого начала обучения на инструменте следует уделить особое внимание работе по «растяжке» междупальцевых оснований кисти левой руки. Для этого очень важно закрепить навык позиционности, т.е. соответствия ладов и пальцев. Так как гриф гитары имеет некоторые конструктивные особенности (в частности, уменьшение расстояния между ладами с повышением звука, взятого на одной струне), то наиболее сложной следует считать первую позицию (с I-го по IV-ый лад). Рекомендуется неоднократно проделать несложные упражнения в этой позиции в медленном темпе, ровно, ритмично, с обязательной фиксацией пальцев на соответствующих ладах и снятием мышечного напряжения. При этом не следует допускать излишнего поднимания пальцев над грифом, а так же перенапряжения или сгибания.

После того, как левая рука приобретет достаточную уверенность в пределах одной позиции, следует освоить такой вид гитарной техники, как смена позиции, с помощью которой можно добиться ровного соединения как отдельно взятых звуков различной высоты на одной и той же струне, так и при исполнении разного рода виртуозных пассажей. Значительная роль в этом движении отводится большому пальцу левой руки, т.к. с его помощью происходит перемещение кисти из одной позиции в другую, а так же точная фиксация пальцев в заданной позиции. Смена позиции остальными пальцами производится быстрым скользящим движением по струне одного из пальцев, с обязательным кистевым «опережением» предыдущего. При этом рекомендуется применять такой элемент гитарной техники, как подготовка смены позиции, который является совокупностью естественных и рациональных движений, производимых всей рукой от плеча до пальцев.

Важной частью освоения искусства игры на гитаре является использование грамотной продуманной аппликатуры – порядка чередования пальцев правой и левой руки. При этом необходимо следить, чтобы переходы между сменой позиций или аккордов были как можно более плавными, а так же заранее «предвидеть» дальнейшее развитие нотного материала. Так как на гитаре одна и та же нота, сыгранная в открытой и закрытой позиции имеет некоторое тембральное отличие, нужно внимательно прислушиваться к звучанию пассажа и найти наилучший вариант его исполнения. Запоминая разные виды движений из сыгранных пьес, гамм и упражнений, учащийся приобретет навык типичных оборотов, что в дальнейшем позволит ему самостоятельно выбирать тот или иной вид аппликатуры.

Особое внимание необходимо уделить исполнению звуков выше XII лада, т.к. в этом случае перед учащимся возникает небольшое препятствие в виде нижнего полу-корпуса гитары. Для того, чтобы легко и свободно исполнять требуемые звуки, необходимо сместить большой палец как можно ближе к пятке грифа, а кисть левой руки изогнуть таким образом, чтобы она приняла как можно более вертикальное положение по отношению к струнам, позволяя пальцам легко дотянуться до нужных ладов.

При исполнении интервалов и аккордов необходимо применение техники двойного тирандо. В таком случае большой палец правой руки перемещается «противоходом» по отношению к указательному или среднему пальцу, а само движение напоминает закручивание волчка. При исполнении аккордов необходимо следить, чтобы струны защипывались без отставания звуков, одновременно, а пальцы действовали четко и слаженно, без прогиба в суставах и излишнего кистевого напряжения. Исполнение аккордов возможно и приемом апояндо. Различие будет лишь в том, что после извлечения звука пальцы правой руки должны остановиться на соседних струнах.

Существенная роль в гитарной технике отводится такому приему, как педализация, которая помогает в значительной степени скрадывать быстрое угасание звучания инструмента. Особенно уместно применение такой техники при игре арпеджированных аккордовых последовательностей, т.к. соединение звуков при этом происходит «легатиссимо», и длятся они до самозатухания. В основе гитарного арпеджио лежат движения, характерные для игры на арфе, т.е. звуки аккорда берутся последовательно, а пальцы не расставляются на струны заранее, а опускаются поочередно, возвращаясь в исходную позицию.

При исполнении аккордов очень часто применяется такой технический прием, как барре. Он требует от исполнителя особой физической выносливости и крепкого прижатия сразу нескольких струн первым пальцем левой руки к грифу гитары. Прижимая струны поперек струн первым пальцем, необходимо так же прилагать некоторое усилие большим пальцем левой руки с обратной стороны грифа. При этом нужно следить за тем, чтобы рука была собрана, а второй палец не «заваливался» на указательный. Чтобы вторая и третья струна при исполнении полного барре прозвучали чисто, необходимо слегка повернуть указательный палец боком, прижимая нужный порожек внешним ребром пальца. Совершенствование исполнения приема барре нужно сопровождать физическими упражнениями для развития мускулатуры кисти левой руки, а так же развитием подвижности перемещения указательного пальца вдоль грифа гитары.

Дальнейшее технико-технологическое развитие пальцев правой и левой руки полностью зависят от индивидуальных особенностей исполнительского аппарата учащегося, его приспособляемости к инструменту, и диктуется, как правило, конкретными техническими задачами самого музыкального произведения.

Заключение

Успешное исполнение учащимися классического и современного гитарного репертуара, зависит от всей системы обучения, как собственно технико-технологического, так и музыкально-эстетического. В каждом произведении перед исполнителем встают различные технические и музыкальные задачи, которые могут быть успешно решены, если учащийся владеет достаточно обширной базой различных исполнительских приемов и навыков. Высокий уровень исполняемого произведения достигается непрерывным совершенствованием игровых движений пальцев правой и левой руки, сознательным поиском оптимальных решений, а так же постоянным слуховым контролем всех исполнительских приемов и игровых действий.