Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств № 3

им. Г.В. Свиридова»

Методический доклад

Тема: Фортепианная динамика

Преподаватель:

Никитина О.Р.

Брянск, 2018г.

Поиски выразительности, красоты звука, его соответствия содержанию произведения не прекращается никогда.

Н.Перельман: «Для музыканта звук – творение , обладающее вкусом, цветом, объёмом, красотой или уродством, милой, весом, длиной, и всем, чем только способен наделить его обладающий фантазией музыкант…

Музыкант…говорит о звуке как о фрукте, - сочный, мягкий, нежный; как о чём-то зримом, - светлый, тусклый, солнечный; как о предмете, имеющем вес, объём, длину, - круглый, плоский, глубокий, мягкий, тяжёлый, лёгкий, длинный, короткий. Звуку приписывают даже нравственные категории: благородный»

Фортепианная динамика.

Одно из бесспорных преимуществ рояля – большой динамический диапазон и огромное разнообразие динамических оттенков.

1. Динамика играет формообразующую роль. С её помощью строится форма сочинения («Болеро» Равеля).

2. Динамика способствует расчленению музыки, подчёркивая большие и малые структурные разделения, помогая выявлять сходства и различия в развитии тематического материала.

Способность рояля к тончайшим градациям силы позволяет выразительно интонировать музыку – осуществлять мелкую волнообразную нюансировку или длительные динамические эволюции – подъёмы и спады большой протяжённости, чередовать контрастные динамические пласты, прибегать к динамике «обрыва»(cresc. – subito p), расслаивать звучность по вертикали, разнообразить акценты и т.д.

Работая с учеником над искусством громкостной динамики, важно объяснить ему, что само понятие динамической характеристики звука относительно, что его мера более чем условна. У каждого исполнителя свой диапазон динамической шкалы (индивидуальная манера исполнения, индивидуальное истолкование музыкального произведения).

Недостатки учащихся: склонны играть средним по громкости звуком, не умея извлечь ни рр, ни достаточно мощного f.

«Справедливо полагая, что всякому «работающему на фортепиано» следует знать свой инструмент, Г.Нейгауз предлагал ученику исследовать реальную динамическую шкалу рояля. Сначала надо было добиться «первого рождения звука (ррррр…), тишайшего звука, непосредственно следующего после того, что ещё не звук», а затем постепенно увеличивая силу удара, дойти «до верхнего звукового предела (ffff…), после которого начинается не звук, а стук…»

Кстати, а сколько вообще может быть таких градаций? Экспериментально доказано, что для отдельного звука существует около ста различных уровней громкости. Что касается возможности воспроизвести их на рояле, с лёгкой руки К. Черни считается, что можно получить все сто градаций силы звука – от самого тихого, едва различимого, до самого громкого. Между тем, даже при специальной тренировке удаётся, постепенно увеличивая громкость, осуществить не более двадцати, максимум тридцать повторений, про каждое из которых можно сказать: «Да, этот звук чуточку громче предыдущего».

Впрочем, ученик, сумевший повторить с постоянным усилением отдельный звук не более 12-15 раз, наверняка использует гораздо большее число градаций в живой реальности исполнения, т.к. в этом простом опыте звук выступает изолированно, в искусственных условиях, вне музыкального текста, в котором и обнаруживаются, надо думать, все сто черниевских градаций».

Подход к динамической стороне исполнения как к явлению не столько акустическому, сколько психологического и эстетического порядка, прослеживается с самых ранних работ, посвящённых фортепианной игре.

«Наиболее очевидна связь динамики с характером музыки. Она ясно осознавалась музыкантами уже в эпоху господства в эстетике теории аффектов, когда музыка рассматривалась как непосредственное «выражение страстей». Эта связь была ясна и Карлу Черни, который в своей «Теоретико-практической фортепианной школе» так раскрывал характер динамических оттенков:

а) Pianissimo (pp)…носит характер таинственный, мистический…

б) Piano (p) - приятность, кротость, спокойное равнодушие или тихая грусть…

в) Forte (f) передаёт мощь, самостоятельность и решительность, однако в рамках благопристойного, без преувеличения страсти…

г) Fortissimo (ff) выражает нарастание радости до ликования, горя до неистовства, блеска до бравуры… (цит. по: Алексеев, 1974, 104).

Автор «Фортепианной школы» И.Плейель сравнивает динамические оттенки с речью: forte – «с обыкновенным человеческим голосом в собеседовании»; piano же «изъявляет приметное уменьшение обыкновенной громкости и воспрещает малейшее напряжение голоса» (цит. по: Плейель, 44).

Динамические категории раскрываются также через сравнение с эффектами светотени в живописи (ff – свет, mf – полутень, p – тень) или через пространственную характеристику (ff – передний план, f – второй план, mf – средняя степень удалённости, р – сильная удалённость, рр – у самого горизонта).»

Несколько направлений работы.

1. Работа над динамическим профилем мелодии.

Как известно, динамические оттенки являются важнейшим средством интонирования, средством достижения выразительности при произнесении мелодии. Динамика используется как орудие микрофразировки, способствуя выявлению мелодической структуры. С её помощью формируется интонационный профиль, подчёркиваются точки интонационного тяготения внутри фразы, обозначаются её начало и конец.

2. Вторым направлением в работе над динамикой можно назвать выработку умения выстроить звучание двойных нот, октав, аккордов.

Не может быть всё равно, как должны соотноситься между собой 2, 3, 4 и более одновременно звучащих тонов. Это зависит от многих факторов: от стиля и смысла музыки, от регистра, общего динамического уровня, артикуляционного приёма, темпа и пр. Аккорд может прозвучать компактно, выровненно или с преобладанием отдельных тонов.

В сочетании с разными артикуляционными приёмами, по-разному взятый, он получит различную окраску.

Постоянной заботы педагога и работы ученика требует игра октав и особенно аккордов. В подавляющем большинстве случаев здесь должны доминировать верхние и нижние звуки – «корки пирога», которым следует быть достаточно прочными, чтобы гармоническая «начинка» не вываливалась. В ученической игре последнее частенько случается, ибо 5-е пальцы, которым доверена эта задача, оказываются слишком слабыми для такой нагрузки.

Способы:

1) Палец опускается на клавишу более быстрым и активным движением, с большей высоты, чем другие пальцы, делая большой замах.

«Поначалу стоит наметить, какой из отдельных тонов аккорда будет выделен, постараться взять этот тон хорошо опёртым прикосновением, легко коснувшись остальных звуков аккорда, и тотчас же снять все пальцы кроме того, которому поручен выделяемый звук. Начинать лучше с опоры на средний элемент трезвучия. Взятый таким образом аккорд фиксируется слухом, причём слуховое впечатление связывается в сознании играющего с определённым мышечным ощущением.

Следующий этап упражнения – игра аккорда с поочерёдным выделением составляющих его тонов».

Особого внимания требует исполнение некоторых аккордов в классической музыке. Здесь в нижнем регистре встречаются трезвучия и полные аккорды в тесном расположении. На инструментах эпохи Моцарта и Бетховена они звучали достаточно ясно, но на современных роялях с глубокими басами, богатыми обертонами, их звучание нуждается в корректировке. Чтобы «высветлить такие созвучия, надо добиваться преобладания басового, а также верхнего тона, убирая на второй план средние голоса, в первую очередь терцовый тон, а также секундовый тон в секундаккорде.

Учитывая новые свойства фортепиано, романтики (Шопен) предпочитают употреблять аккорды или фигурации по аккордовым тонам в широком расположении.

3. Третье направление примыкает ко второму.

Это овладение многоплановостью звучания, искусство звуковых пропорций.

В ученической игре разные звуковые планы динамически сближены, воздушная прослойка между ними отсутствует. Это наблюдается в особенности в полифонической ткани, а также и в гомофонно-гармонической фактуре.

С.Савшинский: « мелодия и гармоническое сопровождение должны размещаться даже не на соседних «этажах», а через «этаж».

Выработке разноплановости может помочь временное (в процессе работы) преувеличение динамических оттенков в ту или другую сторону.

Поддержка аккомпанемента особенно важна на длинных мелодических нотах. Даже не очень умелый пианист, играя мелодию с аккомпанементом, инстинктивно сделает нарастание в аккомпанирующих голосах там, где в мелодии появляется длинный звук, который по смыслу должен быть крещендо.

Игре учеников присущ ещё один недостаток: желая выделить какой-нибудь голос, они делают это исключительно за счёт его усиления. Между тем бывает более эффективным (и уместным, особенно в полифонической фактуре) «высветлить» отдельный звук, мотив, тему, голос, приглушая, убирая на задний план их окружение.

Размышляя с учащимся над тем, как динамически выстроить фактуру, педагог развивает и обостряет слуховое внимание, обогащаются знания ученика в области ладовой, гармонической, ритмической организации музыки. Ученик должен ясно понимать, что происходит в музыке, уметь выявлять среди фактурных пластов тот, который является носителем тематизма, обнаруживать родственные, или, наоборот, контрастирующие ему мотивные образования (отсылки к оркестровому звучанию).

4. Четвёртое направление – это работа над динамическими процессами.

Рассчитать постепенное нарастание или спад звучности не так-то просто.

Надо сказать ещё об одном виде динамических эволюций – о

которые можно назвать фактурными. Осуществляются они не просто за счёт увеличения или уменьшения силы звука, а фактурными средствами – изменением баланса между элементами фактуры, постепенным подключением (динамическим выделением) новых голосов, уплотнением, сгущением звуковой массы или её разрежением, просветлением.

5. Пятое направление в работе над динамикой – это овладение динамикой subito.

Это не так просто. Если внезапная смена нюанса происходит на структурной грани – в начале мотива, фразы, раздела, после паузы – особой проблемы нет. Гораздо труднее исполнить subito f или subito р, когда это происходит в потоке музыкальной речи и не сопровождается сменой фактуры.