ТЕМА 4. Аппарат и движения пианиста

«Красивые руки – руки, которые имеют хорошего хозяина» (Н. Перельман).

В игре берет участие все тело, поэтому руки и ноги, которые педализируют, есть частью опорно-двигательной системы, которая пребывает в тесном взаимодействии с другими системами – кровообращением, дыханием, обменом веществ и пр. – и руководствуется нервной системой. Однако, рабочим аппаратом есть руки. Желательно иметь широкие ладони, крепкие пальцы с мясистыми подушечками, хорошую растяжку.

Быстрота пальцев поддается развитию, но до каких-то границ, потому что способность к виртуозности есть врожденной, как к спорту, балету. «Есть физическая граница скорости, и она разная у разных людей. Граница эта существует не только в нервах и мускулах, но и в мышлении» (И. Левин).

Решающее значение имеют гибкость и ловкость пальцев. Пальцы делают основные движения, непосредственно взаимодействуя с клавишами («фронт») и исполняют две основные функции:

Во-первых, это крепкие подпорки, которые должны быть внутренне стойкими и выдерживать вес тела. «Это главное их предназначение» (Нейгауз); «Звука нет, если ноготь не побелел» (Лист).

Во-вторых, это самостоятельные действующие механизмы.

Двигательные возможности пальцев обусловлены их анатомическими особенностями.

1-й палец: короткий и широкий, противовес другим- мастер акцентов и весовой звучности («валторнист»); но не предназначен к быстрым движениям, склонен «лежать» на клавише, поэтому стоит приучать к крепкой форме и реже применять в быстрых темпах.

2-й палец: «руль», который руководит рукой или «Горн, который зазывает войско» (Перельман).

3-й палец: главная опора руки. Два (2-й и 3-й пальцы) – самые надежные, ловкие, умелые в любых темпах, но «не любят» подниматься над черными клавишами, («лежат» на них).

4-палец: «сиамский близнец третьего», который вырос с ним связкой, не способен действовать самостоятельно, слабый; но с сопутствующими движениями 3-го пальца имеет его же свойства.

5-й палец: самый слабый, но быстрый, мастер острых акцентов и прыжков; а в положении высокого гибкого столбика (к чему стоит приучать с детства) с перемещением центра веса связывается с бицепсом и придает силу и стойкость.

Таким образом, каждый палец – это отдельный механизм, индивидуальность, а все вместе- «объединенный коллектив», где «один за всех и все за одного».

Требование к пальцам двойное:

- умение использовать индивидуальные возможности каждого;

- умение выстраивать звуки ровной, одинаковой силы.

Другие части рук и корпус совершают сопутствующие движения, которые при сохранении принципа экономии и целесообразности становятся вспомогательными («тыл»).

Запястье состоит из мелких подвижных косточек, поэтому не выдерживает длительных самостоятельных нагрузок. Однако, оно хорошо приспособлено для гибких пластичных движений. Основное назначение запястья – придавать помощь пальцам:

- опора для каждого пальца, которая перемещается (горизонтальные движения);

- рессора для весовой дозировки и освобождение от давления (вертикальные движения);

- звено, которое направляет руку при прыжке и размашистом движении (посредник между пальцами и ВНД).

Предплечье обеспечивает ротацию (оборачивание) в тремоло и ломаных октавах.

Плечо соединено с лопаткой шаровидным суставом, который исполняет роль шарнира, поэтому имеет большую подвижность. Самые важные действия плеча:

- соединяет переносы руки по клавиатуре (по горизонтали);

- регулирует подъем и опускание руки (по вертикали);

- поддерживает руку в висячем положении в мелкой технике, тремоло, октавах;

- дает весовое наполнение в аккордах и кантилене.

Плечевой пояс (спина) создает опору всем движениям и обеспечивает их разнообразие (недооценка роли плечевого пояса и ВНД– ошибка старых школ). (ВНД –высшая нервная деятельность, психическая деятельность, психическая активность, мышление и сознание).

Движения корпуса и мимика зависят от музыкального представления и являются мышечной реакцией на эмоции. Их нельзя запрещать, потому что это сковывает эмоциональность исполнения и приводит к мышечной и психологической зажатости. Но нельзя позволять «лишние» эмоции, которые нарушают принцип экономии и целесообразности и противоречат понятию хорошего вкуса.

Посадка, как и постановка рук, не бывает одинаковой для всех. Однако существуют основные условия правильной посадки:
- естественность позы;

- удобство всех движений.

Пианистическая свобода

Это смена напряжений и освобождений при постоянном сохранении мышечного тонуса (готовности мышц к действиям). Свободная рука не пассивная, расхлябанная, а всегда организована для пианистических движений.

Перельман про свободу пианиста:

«Следите за движением рук, не позволяйте им идти вперевалку».

«Воля и непринужденность – результат разумно сбалансированного напряжения».

«Педагоги – освободители. Они всегда что-то у учеников освобождают. Спасибо им. Но, ради бога, оберегайте от их свободных вздохов кончики десяти ваших пальцев».

«Свободные руки нужны исполнителю, а сочинению, которое исполняется, это наносит только вред. Исполнение музыки требует наэлектризованности и напряжения. Не освобождать играющего от напряжения нужно, а перемещать напряжение в наиболее выгодные для музыки и рук места».

Осознанное напряжение (в отличие от мимо вольных нажатий) называется рабочей фиксацией, скрепление суставов в момент звукоизвлечения концентрирует руку, предотвращая «шлепание» по клавишам. Мышечная свобода всегда зависит от психологической. Первый враг свободы – неуверенность (имеющая основание или воображемая). Педагог должен заботится о психике ученика не меньше, чем о руках, потому как без воли психологической и мышечной невозможно качественное исполнение.

Все способности поддаются развитию, однако наибольшие достижения в учебе возможны только тогда, когда музыкальные способности дополняются способностями психологическими: вниманием, трудоспособностью, инициативностью, творческим воображением, развитым интеллектом, художественным мышлением.

«Развитие рук возможно только с развитием интеллекта» (Лист).

«Кто работает больше пальцами, чем головой, тот работает без успеха» (Есипова).

Звукоизвлечение как физическое действие

Физически играть на фортепиано очень легко, потому что сила не нужна. Энергия добывания звука обозначается высотой и быстротой, опускания пальца или руки – то есть формулой m+ h+ v. Экспериментируя с этими тремя компонентами, легко установить минимальную скорость (молоточек поднимается. Но о струну не ударяется и звука нет), максимальную высоту (постукивание), взаимозаменяемость компонентов, а также влияние каждого из них на качество звука.

С точки зрения законов физики рука пианиста способна осуществить при звукоизвлечении только три физических действий: удар, нажим, толчок.

А огромное разнообразие приемов пианиста – всего лишь производная от этих трех. Все приемы звукоизвлечения условно делятся на два способа игры: компактного и пластического.

Компактный характеризуется экономными движениями, избегания локтевых, боковых запястных движений и широких движений корпуса.

Для пластического способа игры характерна «экспансивность» движений, безостановочная подвижность запястья, свободность движений локтей и корпуса.

«Глубокое» туше достигается нажимом (погружение «до дна» в клавишу);

«легкое» туше – извлечением, взятие звука из клавиши.

Задание: конспект лекции. Дополнительная лит-ра: Г.П.Прокофьев «Формирование музыканта-исполнителя»- М., 1956.