

Искусствоведение

УДК 78

С.В. Шумидуб

Шумидуб Серафима Вячеславовна, преподаватель кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов факультета консерватории Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: violin.soul@mail.ru

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ РАБОТЫ СКРИПАЧА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К КОНЦЕРТНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

В статье рассматриваются психофизиологические особенности скрипача, формирование контроля над эмоциональными процессами, развитие необходимых качеств для виртуозного исполнения. Также автор статьи отмечает этапы работы в процессе подготовки к концертному исполнению, методы, формирующие рабочий режим для моторной координации и движения руки, автоматизацию двигательных рефлексов для качественного звучания инструмента и более полного отражения замысла композитора во время концертного выступления.

Ключевые слова: психофизиологические особенности скрипача, контроль над эмоциональными процессами, виртуозное исполнение, быстрота мышления и переключения, скорость реагирования, качественное звучание, отражение замысла композитора.

S.V. Shumidub

Shumidub Serafima Vyacheslavovna, lecturer of department of orchestral string, wind and percussion instruments of faculty of conservatory of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: violin.soul@mail.ru

PSYCHO-PHYSIOLOGICAL PECULIARITIES AND WORK METHODS OF A VIOLINIST IN THE PROCESS OF PREPARATION FOR A CONCERT PERFORMANCE

The article deals with psychophysiological peculiarities of a violinist, formation of control over emotional processes, development of necessary qualities for virtuoso performance. The author also notes the stages of work in preparation for a concert performance, methods to form a working mode for motor coordination and hand movement, automation of motor reflexes for quality sounding of the instrument and more complete reflection of the composer's idea during a concert performance.

Key words: psycho-physiological features of a violinist, control over emotional processes, virtuoso performance, quickness of thinking and switching, speed of response, high-quality sound, reflection of the composer's intention.

Современная отечественная скрипичная школа, как и в прежние десятилетия, привлекает внимание слушателей и исследователей. Когнитивные процессы, лежащие в основе сложных моторных навыков исполнителей-скрипачей, являются предметом дискуссий. Возникают вопросы: что движет исполнителями на струнных инструментах, на что они опираются в своих занятиях, какие задачи ставит перед ними современная скрипичная школа?

Высокая степень контроля как над психическими, так и над эмоциональными процессами, имеет особое значение для музыкантов-

скрипачей. Музыканты должны достичь высокого уровня концентрации внимания при концертном исполнении, но без чрезмерного напряжения, и в то же время – определенной степени гибкости мышления и уверенности, чтобы выразить свою собственную концепцию и донести ее до аудитории. Деятельность скрипачей – достаточно сложный и трудоемкий процесс, в котором задействованы многие системы организма, слаженная работа которых обеспечивает индивидуальное творчество на высоком исполнительском уровне.

Работу скрипача-исполнителя над музыкальным произведением можно разделить на репетиционную деятельность и концертное выступление. Репетиционная работа состоит из нескольких этапов, каждый из которых предъявляет к психике скрипача особые требования. На первом этапе создается музыкальный образ. На этом этапе, как и на всех остальных этапах работы над музыкальным произведением, важную роль играют способности, обеспечивающие восприятие и творческую проработку музыкальной информации. Это музыкальный слух, чувство ритма и эмоциональный отклик на музыку. Каждая из этих способностей по-своему помогает восприятию музыкальной информации: за восприятие высоты, ладово-окрашенной мелодии и гармонического своеобразия музыки отвечает музыкальный слух; за восприятие ритмического рисунка, метрической пульсации и темповых соотношений – музыкально-ритмическая способность.

При исполнении музыкального произведения используется метод, при котором работают длинные многосуставные мышцы руки, кисти и пальцев, которые формируют рабочий режим для моторной координации между опорой и движением всей руки. Если скорость увеличивается, стабилизируются плечи и предплечья, а импульсы переходят в кисти и пальцы. Для левой руки скрипача такие условия дают возможность для развития техники беглости, двойных нот и приема «вibrато». Для правой руки при игре на струнах пясть становится стабилизирующим рычагом предплечья, пальцы сохраняют способность двигаться в пястно-фаланговом

суставе, несмотря на то, что они находятся в округлой хватке частично за счет собственных активных движений, а частично – за счет пассивного воздействия сухожилий. Такие условия дают скрипачу ощущение «продолжения» руки смычком.

Активные занятия приводят к автоматизации двигательных рефлексов, поэтому во время концертного исполнения скрипач больше думает об образном содержании произведения и о качестве звучания. Цель качества звука скрипки – чистота тона, ритм, динамика, наличие гармонического строя, тембр, а также характер художественных обертонов (скрип, металлический обертон и т.д.).

Для качественного исполнения виртуозной техники недостаточно находиться в хорошей исполнительской форме и просто много заниматься, хотя это является основополагающим в достижении высоких результатов. Необходимо развивать такие способности, как быстрота мыслительных операций в процессе исполнения и в скорости реагирования в репетиционных и концертных ситуациях. Эта сторона индивидуальных способностей позволит быстро переключаться с одного технического приема на другой, ловко сочетать штриховые комбинации, так часто встречающиеся в скрипичной виртуозной музыке. Быстрые и скоординировано четкие движения пальцев левой руки вдоль грифа не справятся без подвижной работы мысли и ума. Особую роль играет индивидуальная изобретательность скрипача, которая способствует поиску новых аппликатурных решений, по-новому раскрывающих богатую звуковую палитру инструмента.

Виртуозная исполнительская техника – это неотъемлемая часть исполнительского мастерства, а интерпретация в процессе исполнения – это создание нового звукового воплощения произведения, иногда немного отличающегося от замысла композитора. Корректность в донесении исполнителем авторского замысла во многом зависит и от его музыкальной образованности и интеллектуальной развитости, понимания стиля и формы произведения, умения подобрать средства инструментальной

выразительности для полного воплощения идейно-художественного содержания в реальном звучании инструмента. В музыкальной психологии и педагогике установлена двойственная природа музыкального восприятия. С одной стороны, это зависимость исполнителя от авторского нотного текста, а с другой – личностный творческий характер толкования. И в первом, и во втором случаях немаловажную роль играет виртуозное начало. В первом случае без качественного владения техническими приемами и навыками игры искажается идея композиторского замысла, а во втором – невозможность выразить свой индивидуальный стиль исполнения.

Решающим моментом в творческой жизни скрипача является публичное выступление как итог кропотливой работы музыканта над произведением. В системе обучения это необходимый этап, проявляющий культуру исполнения и творческое воображение, точное и качественное владение всеми компонентами скрипичной исполнительской техники.

Список используемой литературы:

1. *Аршавский, И.А.* Очерки по возрастной физиологии / И.А. Аршавский. – М.: Медицина, 1967. – 474 с.
2. *Ауэр, Л.С.* Моя школа игры на скрипке / Л.С. Ауэр. – СПб.: Композитор, 2014. – 120 с.
3. *Барينو́ва, Г.В.* Заметки о скрипачах / Г.В. Барино́ва // Советская музыка. – 1956. – № 1. – С. 112-113.
4. *Гвоздев, А.В.* Исполнительское мастерство скрипача в контексте игровых ощущений / А.В. Гвоздев. – Новосибирск: Новосибирская гос. консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2017. – 237 с.
5. *Гвоздев, А.В.* Основы исполнительской техники скрипача: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 050900 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов: оркестровые струнные инструменты). Допущено Учебно-методическим объединением высших учебных заведений РФ по образованию

в области музыкального искусства / А.В. Гвоздев. – Новосибирск: Новосибирская гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки, 2004. – 210 с.

6. *Гурфинкель, В.С.* Система отсчета и интерпретация проприоцептивных сигналов / В.С. Гурфинкель, Ю.С. Левик // Физиология человека. – 1998. – Т. 24. – № 1. – С. 53-62.

7. *Гутник, Б.И.* Координирующий механизм билатеральной синхронизации работы рук в процессе движения / Б.И. Гутник // Физиология человека. – 1990. – Т. 16. – № 5. – С. 56-62.

8. *Лурия, А.Р.* Лекции по общей психологии / А.Р. Лурия. – СПб.: Питер, 2006. – 320 с.