Аппликатура для фортепиано

Первый и очень важный вопрос работы на фортепиано, так же как и на других инструментах, на которых работают пальцами, - это выбор подходящей аппликатуры и усвоение пальцами техники исполнения. Этому придается огромное значение. Аппликатура - это способ расположения и порядок чередования пальцев при игре на музыкальном инструменте, а также и само обозначение этого способа в нотах. Целесообразный выбор пальцев помогает осуществлять разнообразнейшие художественные задачи и способствует преодолению многих пианистических трудностей. Нередко удачно найденная аппликатура позволяет сэкономить немало времени и найти более короткий путь к достижению цели.

1. Техника и стиль

Ни один профессиональный музыкант-педагог не может обойтись без глубокого и всестороннего знания секретов своего мастерства, так как постоянно сталкивается с учениками разных музыкальных и технических способностей.

Весь комплекс педагогического воспитания юного пианиста включает массу задач, начиная от постановки аппарата и до виртуозных приемов игры.

Мы очень часто сталкиваемся с серьезными проблемами, когда не уделяем должного внимания одному из важных принципов методики обучения игре на фортепиано- аппликатуре, или точнее сказать, аппликатурной дисциплине. Это надо воспитывать с самых азов игры на инструменте, а в дальнейшем постоянно совершенствовать.

Трудно переоценить влияние удачно выбранной аппликатуры на конечный творческий результат исполнения. Не правильно было бы говорить об аппликатуре в отрыве от таких понятий как техника и стиль.

Аппликатура, техника и стиль- понятия, связанные естественно и неразрывно. Аппликатура Моцарта отличается от полифонической аппликатуры Баха пли от гибких движений от пальцев до плеча, т.е. всей руки- у романтиков. Недооценка верной аппликатуры порой приводит к тому, что нужный пианистический прием не совершенствуется, т.к. рука постоянно меняет свое положение. Пианист, развивая свое мастерство, неизменно предъявляет все более высокие требования к аппликатуре. Он ищет все более рациональные и экономные методы звукоизвлечения, все более совершенные движения руки, а, следовательно, и более совершенную аппликатуру.

Эстетические вкусы и пристрастия разных эпох, а также особенности инструментария, безусловно, накладывали отпечаток на приемы игры.

Прием, как стиль игры создавали сами композиторы, открывая новые возможности в развитии клавирного искусства. На связь аппликатурных приемов и широкого использования 1-го пальца при игре с конкретными звуковыми целями указывали Ф.Куперен и Ф.Э.Бах. Обоснование и практическое применение позиционного принципа аппликатуры принадлежит Ж. Ф. Рамо, как принципа, влияющего на создание музыкальной фактуры, а также на ее реализацию.

Советская фортепианная школа опиралась на лучшие мировые достижения в области пианизма, и в лом смысле нельзя не упомянуть новаторские аппликатурные принципы Ф. Шопена. Его оригинальная аппликатура, которую Шопен рекомендовал ученикам и которую нередко проставлял в своих сочинениях, была продиктована теми же художественными соображениями. Подчас его аппликатура являлась результатом длительных поисков. По его мнению, надежность и эффективность применяемой аппликатуры нередко противоположна видимым удобствам: никогда нельзя прельщаться ее кажущейся легкостью. Исходя из подобных принципов, Шопен допускал подкладывание первого пальца не только под в второй или третий, но и под четвертый и даже под пятый палец. При этом он рекомендовал использовать соответствующий легкий наклон руки и, что всего существеннее, запрещал какие-либо движения, которые могли бы воспрепятствовать обшей звуковой выравненное™ исполнения.

Большое внимание уделялось Шопеном и выработке особого, блестящего легато, в чем-то близкого к нон легато- так называемой «жемчужной игре». Здесь главным для него являлись звуковая ровность, точность прикосновения пальцев, находившихся все время в контакте с клавишами. Он стремился не только к беглости, по и к гармонической непринужденности, к гибкости пальцев. Он учил перебирать отдельные ноты как бисеринки и воспроизводить их с идеальной точностью, избегая при этом лишних преувеличенных движений, доводя до минимума размах

пальцев и сохраняя полную гибкость кисти. Допускал Шопен легато и в звуках, последовательно играемых одним и тем же пальцем, позволявшего получить на слух впечатление связности (одинаковое качество звука при каждом нажатии клавиши пальцев).

Охотно применял Шопен беззвучную подмену пальцев на одной и той же ноте.

Шопен допускал широкое применение первого и пятого пальцев на черных клавишах. В свое время эго произвело настоящую революцию в пианистическом искусстве.

Аппликатура- это чрезвычайно важный художественный фактор. «Пальцы устроены различным образом и лучше не пытаться уничтожать прелесть специальной аппликатуры каждого пальца, а напротив- ее совершенствовать, развивать. Каждый палец имеет силу, которая соответствует его природе. Большой палец- самый сильный, пятый палец- опора внешней стороны руки, третий палец, более свободный- главная точка опоры, второй...четвертый-самый слабый, как бы сиамский близнец третьего, соединенный с ним одной и той же связкой»- писал Шопен. Характеризуя индивидуальное лицо пальцев, Шопен обходит молчанием второй палец. Но его позиция в отношении использования индивидуальных особенностей каждого пальца совершенно ясна. Он сам вкратце формулирует ее еще так: «Столько же различных звуков, сколько пальцев». И добавляет: «Уметь находить хорошую аппликатуру- это все».

Нередко удачно найденная аппликатура позволяет сэкономить немало времени и найти более короткий путь к достижению цели.

Обозначая пальцы, не нужно выписывать их все подряд, а лишь те обозначать, в отношении которых может возникнуть неясность. Также хорошо приучать ученика самого подыскивать пальцы, наиболее рациональные в том или ином случае. А для этого необходимо знакомить его с основными аппликатурными принципами:

Аппликатура должна подчиняться задачам художественной выразительности. Это важнейший и основной аппликатурный принцип.

Нужно стремиться к естественной последовательности пальцев и приучать к этому с первых шагов обучения.

В секвенционных построениях и в большинствеслучаев играть одинаковые группы одними и теми же пальцами. Это способствует большей быстроте и прочности запоминания. И здесь не надо смущаться, что приходиться использовать 1 и 5 пальцы на черных клавишах. При некоторой привычке эго не будет казаться неудобным, особенно если несколько подвинуть руку вглубь клавиатуры. Однако и в этом отношении порой следует делать исключения.

При подборе пальцев обращать внимание на то, чтобы рука по возможности находилась в естественно собранном положении. Иногда сильное растяжение руки препятствует достижению необходимой гибкости, а собранное состояние руки способствует извлечению более певучего звука.

При выборе аппликатуры следует руководствоваться также естественными особенностями пальцев.

Большой палец- наиболее тяжелый- его уместно применять для извлечения особенно насыщенных звуков. Четвертый- там, где требуется некоторая утонченность звучания и т.д.

Ведя мелодию вокального характера, старайтесь обходиться без первого пальца. Наши предки не были так глупы, когда запрещали употребление первого пальца. Конечно он нам необходим, но часто старые пианистические формулы дают драгоценные плоды. Первый палец заметно грубее остальных в силу иного строения, иного прикрепления к кисти, что заставляет при нажатии им клавиши включать предплечье, так как его естественное движение не вертикальное, а горизонтальное. Особенно это проявляется при подкладывании. Частое употребление первого пальца в мелодии делает ее грубее. И в то же время, насколько мягче, плавнее звучит длинная мелодия без подкладывания. Частое подкладывание мельчит движение. Старайтесь удлинять позицию.

Специфическое положение большого пальца по отношению к остальным ставит его в особые условия. Например, естественно избегать употребления большого пальца, когда исполняется мелодия лирическая, певучая и плавная. Частое подкладывание первого пальца может нарушить плавную линию фразы, разбить ее единство. Частое употребление первого пальца необходимо в ломаных арпеджио и пассажах, при подчеркивании групп восьмых, шестнадцатых, при выборе устойчивых позиций. Первый палец правой руки иногда может помочь левой руке, приняв на себя отдельные ноты в трудных пассажах. В ряде триолей систематические удары первого пальца могут создать чувство устойчивости, четкости. Иногда удобно два раза употребить первый палец, как бы соскальзывая с черной клавиши. Нередко два смежных удара большого пальца могут подчеркнуть и объединить конец группы и начало следующей. Большой палец вообще способен к особенно быстрым и четким повторам. Прием соскальзывания любым пальцем с черной клавиши может быть применен более широко, чем это обычно принято. Этот прием иногда помогает удачно связывать между собой две группировки пальцев.

Роль пятого пальца в правой и левой руках совершенно различна. В левой руке- это область тяжелых, устойчивых басов, а в правой- чаще моменты острых подчеркиваний верхних нот в беглых пассажах. И все же пятый палец до некоторой степени лишен той насыщенной выразительности, которая свойственна второму или третьему. Четвертый палец, наоборот, способен к изысканной утонченности звучания. Таким образом, аппликатура играет в пианизме роль своего рода инструментовки.

Очень важно уметь пользоваться четвертым пальцем. Совершенно недопустимо систематически его пропускать, как самого слабого из пяти и менее подвижного. Но мы часто ограничены несколькими привычными методами аппликатуры, а иногда и привычными ошибками.



Упражнение 1. «Разбуди-ка»

Нужно будет одновременно «разбудить» один пальчик на левой, другой на правой руке. Можно это упражнение сделать следующим образом:

Пр.р. 1 2 3 1 2 3 4 5 Лев.р. 5 4 3 2 2 3 2 1

(<https://vk.com/video154803195_456239431>)

Упражнение 2.  «Слон»

Ходьба-перешагивание с одного пальчика на другой следующей аппликатурой: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. И также обратно: 5-4, 5-3, 5-2, 5-1. Это также хорошо выполнять и двумя руками. Здесь можно проговаривать следующее стихотворение:

«Динь-дон, динь-дон,

В зоопарке ходит слон».

(<https://vk.com/video154803195_456239432>)

Упражнение 3. «Часики»

Игра на столе на подкладывание 1-го пальца: 1-2, 1-3, где 3- й становится перед 1-м. Другой вариант: 1-2, где 4-й также играет перед 1-м.

(<https://vk.com/video154803195_456239433>)