

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»

«ИСПОЛНЕНИЕ ГАММ ПО КВИНТОВОМУ КРУГУ.
ПРИМЕНЕНИЕ ДАННОГО ВИДА РАБОТЫ В ЕЖЕДНЕВНОЙ
ПРАКТИКЕ СКРИПАЧА»

Методическая разработка

Преподаватель
цикловой комиссии
«Оркестровые струнные инструменты»
Белякова Л.С.

**Краснодар
2022**

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Тональность, гамма, квинтовый круг как понятия	4
2. О предварительной подготовке к освоению квинтового круга на скрипке.....	6
3. Описание системы. Последовательность и основные элементы исполнения.....	7
4. Значение освоения системы исполнения гамм по квинтовому кругу.....	10
5. Применение и варьирование изучаемого метода.....	13
Заключение.....	15
Список литературы.....	16

Введение

О пользе гамм, упражнений, этюдов и другого инструктивного материала на сегодняшний день сказано очень много. Однако, сложно переоценить значение ежедневного применения всевозможной отработки технических приемов, равно как и регулярные, систематические занятия гаммами. Это крайне важно на любом этапе обучения и, конечно, в профессиональной деятельности скрипача.

«Существует один и только один действительный способ обрести профессиональную технику левой руки, который может доставить ей нужную свободу действий, силу и гибкость, то есть необходимое пальцам развитие. Средство это заключается в гаммах и специальных упражнениях, и все стремящиеся к совершенствованию в скрипичной игре вынуждены подчиниться самодисциплине, если хотят добиться цели. Можно посвящать ей больше или меньше времени в зависимости от физических и психических данных, но каждый должен рано или поздно получить это воспитание» - цитируя выдающегося скрипача-педагога Леопольда Ауэра, начнем изучение вопроса работы над гаммами с достаточно масштабного ракурса.

Способ, который предлагается рассмотреть в данной методической разработке, распространен в практике концертирующих скрипачей. О нем нередко упоминали в прошлом и продолжают упоминать сегодня такие знаменитые скрипачи, как Л. Ауэр, К. Флеш, Я. Хейфец, Д. Ойстрах, Л. Коган, И. Перельман, Дж. Белл, М. Венгеров и другие. Великие мастера, а также их ученики и последователи в своих печатных трудах, на уроках и открытых мастер-классах неоднократно высказывались о ежедневном проигрывании всех гамм в кварто-квинтовой последовательности. Это, безусловно, вызывает большой интерес, желание применить и зафиксировать ценные знания. Поэтому, написание статьи также обусловлено и личным практическим опытом в собственной исполнительской деятельности, и использованием данного вида работы в педагогической практике.

Тональность, гамма, квинтовый круг как понятия

Прежде чем дать определение тональности, нужно сказать о значении лада, как музыкальной основы, важнейшего средства музыкальной выразительности, на основе организованной последовательности звуков с определенной окраской и четким настроением.

Наиболее точное и понятное для инструменталиста определение тональности мы можем найти в Большом энциклопедическом словаре. «**Тональность** (фр. *tonalité*, от греч. τόνος — напряжение, натяжение; от лат. *tonus* тон) — это высотное положение лада, а также ладовая система на определённой высоте».

Определение гаммы из Музыкальной энциклопедии:

«**Гамма** (греч. *гамма* — третья буква греческого алфавита) — звукоряд, последование всех звуков (ступеней) лада, расположенных, начиная от основного тона, в восходящем или нисходящем порядке. Гамма имеет объём октавы, но может быть продолжена по тому же принципу построения как вверх, так и вниз в смежные октавы. Гамма - выразитель количественного состава лада и звуковысотных соотношений его ступеней. В музыке получили применение гаммы 7-ступенных диатонических ладов, 5-ступенных ангемитонных ладов, а также 12-звучные хроматические. Исполнение различных гамм и всевозможных их комбинаций практикуется как средство развития техники игры на муз. инструментах, а также в процессе обучения пению». Это определение совершенно логично и наиболее актуально для исполнителя завершается главными для исполнителя ключевыми словами, что гамма — действительно средство развития техники, следовательно — постоянное и требующее упорства занятие.

Определение квинтового круга также берем из Музыкальной энциклопедии: «**Квинтовый круг** - система расположения тональностей по степени гармонии, родства. Изображается графически в виде схемы, на которой мажорные и минорные диезные тональности располагаются по чистым квинтам вверх, а бемольные - по чистым квинтам вниз. Теоретически

диезный квинтовый круг и бемольный квинтовый круг существуют самостоятельно, представляя собой как бы спирали. Это объясняется тем, что от продолжения движения вверх по чистым квинтам возникают всё новые тональности с постепенным нарастанием числа диезов, а затем дубль-диезов, а от продолжения движения вниз - новые тональности с постепенным нарастанием числа бемолей, а затем дубль-бемолей. Чтобы построить мажорные диезные тональности от всех 12 звуков октавы, необходимо совершить движение по квинтовому кругу в сторону диезов (по часовой стрелке) до полного оборота и заключить его энгармонически равной до мажору тональностью - си-диез мажором (His-dur, 12 диезов). Таким образом, квинтовый круг сводится к наиболее употребительным мажорным и минорным тональностям. Движение в противоположном направлении по квинтовому кругу даёт 12 мажорных бемольных тональностей; в этом случае энгармонически равной до мажору тональностью будет ре дубль-бемоль мажор (Deses-dur, 12 бемолей). Практически же в музыке, благодаря энгармонизму, квинтовый круг замыкается, образуя общий круг диезных и бемольных мажорных тональностей, а также общий круг диезных и бемольных минорных тональностей». Здесь также четко определяется нужное нам понятие квинтового круга. Основываясь на теоретических формулировках, перейдем к практическому применению вышеописанных необходимых терминов.

О предварительной подготовке к освоению системы квинтового круга на скрипке.

Чтобы изучить квинтовый круг приступить к исполнению гамм в его последовательности, обучающийся должен быть достаточно музыкально грамотен, продвинут и подкован теоретическими знаниями, понимать законы гармонии и т.д. Ученик может быть готов к этому уже в старших классах детской школы искусств. В любом случае, подходить к изучению этого вопроса нужно последовательно, основываясь на постепенно пройденном техническом и музыкальном репертуаре.

Описанная в этой статье система основана на аппликатурных вариантах гамм и арпеджио из двух широко используемого в скрипичной педагогике сборника Е. Гилельс «Гаммы и арпеджио. Ежедневные упражнения скрипача». Соответственно, приступая к изучаемой системе, большинство гамм из этого пособия должны быть пройдены. Кроме этого, должны быть безупречно закреплены технические навыки различных видов переходов в позиции, навыки интонирования в высоких позициях, четкое ощущение звуковысотности и предельное внимание к ней в тональностях с четырьмя-пятью и более знаками при ключе.

Изучение квинтового круга на скрипке – это с одной стороны, знания гармонии, музыкальной грамоты, ключевых знаков во всех тональностях, точное, чуткое интонирование, с другой – специфика скрипичного грифа, который полностью задействован, равно как и весь диапазон инструмента.

Описание системы.

Последовательность и основные элементы исполнения.

Отправным пунктом служит четырехоктавная гамма Соль мажор. В спокойном темпе по четыре легато исполняем по порядку:

- натуральный мажор
- мелодический минор
- шесть арпеджио (тоническое мажорное трезвучие, тоническое минорное, мажорный и минорный сектаккорд VI ступени – ми бемоль мажор и ми минор, субдоминантовый мажорный и минорный квартсектаккорд – до мажор и до минор)
- два септаккорда (уменьшенный вводный и доминантсептаккорд к следующей тонике)

G-dur – g-moll + G_{5/3} – g_{5/3} – Es₆ – e₆ – C_{6/4} – c_{6/4} + gVII₇ – G₇

Разрешаем в До мажор, по такой же схеме играем снова всю гамму.

За основу берем трехоктавную гамму от второго пальца с вводным тоном.

Последовательность исполнения гамм и арпеджио, как описано выше.

Далее двигаемся к Фа мажору – три октавы от второго пальца на струне соль с вводным тоном, схема и последовательность сохраняются, разрешаем в Си бемоль мажор октавой ниже.

Данная статья не предусматривает нотных примеров, так как материал уже имеется в достаточном объеме, и разных аппликатурных вариантах, выбор которых стоит за исполнителем либо педагогом. А начиная применение описанного метода на практике, многое получается интуитивно.

Для наглядности и наиболее осознанного подхода будем держать перед глазами схему квинтового круга в описанной выше последовательности (тональности располагаются по часовой стрелке, цифрой обозначено количество октав в каждой гамме, в скобках – энгармоническая замена):

G-dur/g-moll (4)	
D-dur/d-moll (3)	C-dur/c-moll (3)
A-dur/a-moll (4)	F-dur/f-moll (3)
E-dur/e-moll (3)	B-dur/b-moll (4)
H-dur/h-moll (4)	Es-dur/es-moll (3)
Fis-dur/fis-moll (3) (Ges-dur/ges-moll)	As-dur/as-moll (4)
Des-dur/des-moll (3) (Cis-dur/cis-moll)	

В зависимости от того, сколько октав в гамме, тоника перемещается или на чистую кварту вверх, или на чистую квинту вниз. Например, после Соль мажора в До мажор уходим выше, на кварту от основного тона. А после Фа мажора идем вниз, на квинту от основного тона. Далее, снова поднимаемся на кварту. Учитывая особенности диапазона скрипки, особенности скрипичного грифа и последовательность чередования гамм, данное указание совершенно логично. Однако важно помнить о том, на какой интервал перемещается последующий основной тон и предельно усилить слуховой контроль при разрешении в новую тональность. Особенно при увеличении количества ключевых знаков (начиная от Ля бемоль мажора), при энгармонической замене, когда переходим из бемольных тональностей в диезные.

Здесь необходимо отметить два важных момента. Первый касается того, что у большинства скрипачей слух острее воспринимает диезы. В данном случае мы почти сразу движемся к бемольным тональностям – и снова не лишне добавить о повышенном слуховом контроле, помнить о заниженном интонировании бемолей. Второй вопрос касается энгармонической замены. Здесь подходим исключительно индивидуально, и решаем, когда именно заменить бемольную тональность на диезную – во время игры в Ре бемоль мажоре и уже мыслить в До диез мажоре. Либо перейти к Соль бемоль мажору и уже в это время заменить его на Фа диез

мажор – доминанту Си мажора, придя к которому, легче ориентироваться дальше. Это вопрос чисто практический. Он зависит от того, насколько быстро переключаются процессы в голове исполнителя. Потому и берется спокойный темп, который во время всего исполнения не ускоряется, а гаммы проигрываются аккуратно одна за другой, так как очень важно успевать контролировать слухом и мыслить нужными нотами каждый звукоряд.

Бемольные тональности и переход к энгармонической замене обязательно нужно прорабатывать отдельно, проверять наиболее проблемные для интонации звуки по интервалам, использовать для проверки открытые струны. Также и во время исполнения всех гамм квинтового круга, отмечать для себя наиболее сложные звуковые сочетания, останавливаться на них, вычищать, закреплять гармоническое представление каждого построения. Также важно держать рядом сборник гамм и периодически сверять все по нотам с аппликатурой.

Таким образом, изучая квинтовый круг и исполняя гаммы в его последовательности на скрипке, формируется целый комплекс навыков, которые способствуют наиболее интенсивному продвижению скрипача и освоению более сложного, виртуозного и яркого репертуара.

4. Значение освоения системы исполнения гамм по квинтовому кругу.

При изучении данного метода, решается целый ряд исполнительских и образовательных задач, формируется комплекс знаний и навыков, необходимых в профессиональной деятельности скрипача:

- Понятие квинтового круга становится наиболее осознанным, значимым, доступным и осязаемым.
- Развивается гармонический слух
- Закрепляются теоретические знания о ладе, тональности, количестве ключевых знаков, кварто-квинтовой последовательности
- Формируется ощущение тональности, лада
- Развивается кругозор
- Увеличивается масштаб занятий на инструменте
- Воспитывается дисциплина, самостоятельность, привычка к регулярным, систематическим занятиям
- Формируется восприятие скрипичного грифа, как единого целого
- Закрепляется ориентирование в разных позициях
- Формируются и закрепляются навыки интонирования в высоких позициях
- Воспитывается более чуткое интонирование полутонов
- Достигается свобода движений левой руки при переходах
- Применяются и закрепляются навыки выполнения разных видов переходов
- Развивается пассажная техника в гаммообразном движении и движении по арпеджио
- Достигается плавность смен смычка
- Формируется культура звукоизвлечения

- Достигается точность в распределении смычка
- Отрабатывается штрих легато
- Формируется свобода движений, координация правой и левой рук
- Воспитывается двигательная культура
- Искореняются недостатки постановки рук

Приведенный список целей, задач, понятий и навыков можно дополнить еще многими фразами, связанными с развитием скрипача-исполнителя. Это показывает нам, что описываемый метод работы предельно важен, что работа над гаммами не сводится только лишь к подготовке технического зачета, а является основополагающей деятельностью в ежедневных самостоятельных занятиях. Для обучающихся это действительно целый развивающий комплекс, для профессионалов – отличный материал для разыгрывания и поддержания формы.

Внедрение в ежедневную практику работы над гаммами по квинтовому кругу дисциплинирует и приводит в порядок игровой аппарат. Причем, мы не говорим о развитии отдельного навыка, а определяем составляющие целого огромного пласта исполнительской оснащенности, безупречной технической подготовке скрипача, которая просто необходима для воплощения художественного замысла на сцене.

Вот что об этом пишет К. Флеш, подчеркивая значимость изучаемого вопроса, и ценность ежедневных занятий техническим материалом, с учетом индивидуальных особенностей и преодолением трудностей:

«Технические качества, необходимые для художественного исполнения на скрипке, могут быть вкратце сведены к следующим требованиям: чистота интонации и звучания, внимание к предписанным композитором динамическим и агогическим обозначениям. Безусловное выполнение этих заповедей должно было бы автоматически представить картину совершенного с технической точки зрения исполнения. Но это, как всякий

идеал, относится к сфере недостижимого. Мы вынуждены довольствоваться тем, что нам доступно, то есть совершенствованием наших индивидуальных технических средств до того предела, перейти который нам не позволяют особенности нашей физической и технической конституции. С этим наличным капиталом мы должны обращаться, используя его как основу для выражения переполняющих нас чувств».

5. Применение и варьирование изучаемого метода

Несколько слов о применении исполнения гамм по квинтовому кругу в личной практике. Этот опыт был передан мне моим учителем, Заслуженным артистом России, солистом объединения Москонцерт – Александром Черновым. Впоследствии, видя огромную пользу и технический рост у себя, я стала более углубленно изучать этот вопрос и делиться знаниями со своими учениками.

Плотный концертный график обязывает быть в хорошей исполнительской форме. Поэтому я регулярно применяю описанный в этом очерке метод. В качестве разыгрывания перед концертом, при разыгрывании перед занятиями сольным концертным репертуаром, репетициями в коллективах.

В работе со студентами внедряю данный вид деятельности с первых же дней знакомства с учеником. Последовательно, аккуратно выявляю трудности, с которыми может столкнуться обучающийся. После регулярной работы над преодолением возникающих сложностей, приступаем к исполнению сначала двух-трех гамм, и постепенно подходим к исполнению всего квинтового круга.

Когда все элементы гамм и арпеджио уже достаточно отработаны, исполнение всех тональностей по этой системе занимает в среднем всего 20-25 минут. Как раз то время, которое обычно и уходит на разыгрывание.

Безусловно, можно внедрить в данную практику любые вариации. Например, добавить хроматическую гамму, двойные ноты. Это потребует дополнительного времени, поэтому все можно чередовать и распределить более сложные виды техники на разные дни занятий.

Комбинации могут быть такими:

Гамма+арпеджио+хроматизм,

Гамма+арпеджио+терции (сексты, октавы) и т.д.

В другое время на каждую гамму можно распределить разные штриховые варианты и играть каждую тональность новым штрихом.

Для более раннего этапа обучения, в детской школе искусств, можно пробовать использовать квинтовый круг, чередуя двух- и трехоктавные гаммы, безусловно, если ребенок хорошо слышит и понимает закономерность квинтового круга и готов к внедрению этой деятельности.

Заключение

Занимаясь отработкой технических приемов и инструктивным материалом важно помнить, что техника – лишь средство, помогающее воплотить художественный замысел. Однако, не имея технической подготовки должного уровня, очень сложно выдерживать сценические выступления, знакомя слушателя с виртуозным репертуаром, на котором основаны самые яркие концертные программы.

Данный очерк является рекомендацией по улучшению овладения скрипкой. Применяя описанный метод, у исполнителя появится наиболее полноценное отношение к использованию инструктивного материала, такого как гаммы. Важно не ограничивать изучение гамм только подготовкой к техническому зачету или ознакомлением с тональностями конкретного произведения.

Автор надеется, что знакомство с этой статьей было полезным и поможет внедрить исполнение гамм по квинтовому кругу в ежедневную практику.

Список используемой литературы

1. Ауэр Л. «Моя школа игры на скрипке», - СПб, 2004г.
2. Берлянчик М. «Основы воспитания начинающего скрипача», - СПб, 2000г.
3. Большой энциклопедический словарь, - М., 1991
4. Бронин В. «Давид Ойстрах», - М., 1954
5. Григорьев В. «Методика обучения игре на скрипке», - М., 2006г.
6. Камиларов Е. «Техника левой руки скрипача», - М., 1961г.
7. Музыкальная энциклопедия — М., 1973—1982
8. Флеш К. «Искусство скрипичной игры», - М., 2007
9. Цыпин Г. «Исполнитель и техника», М. – 1999г.

Рецензия

на методическую разработку:

"Исполнение гамм по квинтовому кругу. Применение данного вида работы в ежедневной практике скрипача",

составленную преподавателем ГБПОУ КК

"Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова"

Беляковой Лидией Сергеевной

2022 г.

Методическая разработка Л.С. Беляковой "Исполнение гамм по квинтовому кругу. Применение данного вида работы в ежедневной практике скрипача" направлена на развитие технических навыков при обучении в классе скрипки. В процессе освоения инструмента происходит постоянная работа над техническим и творческим развитием в своей совокупности, для подготовки скрипача к выступлению на сцене, к полноценной профессиональной деятельности. Без ежедневных занятий техническим материалом не будет возможности планомерно развиваться, исполнять наиболее серьезный репертуар. Л.С. Белякова в своей разработке дает подробное описание работы над гаммами и приводит пример достаточно обширного вида деятельности – исполнения трех- и четырехоктавных гамм по квинтовому кругу.

Уникальность экспериментальной разработки Беляковой Л.С., ее метода, заключается в том, что исполнитель учится работать над гаммами в системе, применение которой сводится не просто к отработке движений, а в сочетании с осознанной мозговой деятельностью, обусловленной как теоретическими знаниями, так и полноценным погружением в изучение специфики инструмента, приобретением профессиональных скрипичных навыков. В данной разработке приводятся определения основных понятий из музыкальных словарей, цитируются высказывания великих скрипачей, обобщается собственный исполнительский и преподавательский опыт.

В работе описаны интересные приемы работы с применением последовательности квинтового круга, даны ценные указания, которые направляют на самостоятельность, целеустремленность при занятиях на инструменте и подчеркивается осознанность каждого действия в исполнительском процессе.

Данная методическая разработка Беляковой Л.С. представляет интерес и может быть полезна для работы в классе по специальности в старших классах детской школы искусств, средних и высших учебных заведениях.

01.06.2022 г.

Старший преподаватель кафедры ОСДУИ

Консерватории КГИК

отдела кадров КГИК

Л.С. Белякова
«01» 09 2022 г.

Е. Венскунайте

Венскунайте Э.И.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«КРАЕВОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231201252772

Документ о квалификации

Регистрационный номер

016875

Город

Краснодар

Дата выдачи

23 июня 2022 года

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Белякова Лидия Сергеевна

в период с 14.06.2022 г. по 23.06.2022 г. прошел(а) обучение в

Государственном бюджетном учреждении
дополнительного профессионального образования
и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр»
по дополнительной профессиональной программе:

«Инструментальная педагогика»

группа «Преподаватели струнно-смычковых инструментов
государственных профессиональных образовательных
организаций»

в объеме 72 часов

Итоговая аттестация пройдена в форме тестирования

И.о. директора

М.З. Сатрачева
(расшифровка)

115-летие Краснодарскому музыкальному колледжу

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

*Администрация государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»
выражает благодарность*

**БЕЛЯКОВОЙ
ЛИДИИ СЕРГЕЕВНЕ**

*за добросовестный и эффективный труд в деле воспитания подрастающего поколения, как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение роста и совершенствования нравственного и творческого потенциала.
Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов в Вашей профессиональной деятельности!*

И.о. директора

М.В. Грибановская

г. Краснодар 2021 г.