Музыкальный слух.

Когда мы говорим о музыкальных способностях, мы имеем ввиду три основных его составляющих:

* слух,
* ритм,
* память.

Однако, в современной методике к музыкальным способностям относят:

* музыкальный слух и слуховые представления,
* чувство темпа, метра и ритма,
* музыкальная память,
* эмоциональная отзывчивость на музыку,
* физическая предрасположенность к игре на том или ином инструменте.

Подробнее остановимся на музыкальном слухе.

Музыкальный слух – это не просто способность, а совокупность способностей, сформировавшихся в процессе развития музыкального искусства, необходимых для сочинения, исполнения и активного восприятия музыки.

Музыкальный слух можно рассматривать как многофункциональную систему, обладающую продуктивной (способности создавать что-либо), репродуктивной (способности воспроизводить что-либо) и оценочной функциями. Все компоненты слуха взаимодействуют друг с другом и, вполне естественно, функции «переплетаются».

Так, слух композитора (продуктивный по своему предназначению) содержит репродуктивную составляющую, а слух исполнителя (сориентированный на репродуктивную функцию) содержит большую долю продуктивной функции. Итог восприятия слушателя – эмоциональная реакция и воссоздание субъективно-окрашенного художественного образа.

Можно выделить следующие разновидности музыкального слуха:

1) звуковысотный слух,

2) динамический,

3) тембровый,

4) ладовый,

5) мелодический,

6) гармонический,

7) полифонический,

8) педальный слух пианиста,

9) селективный – позволяет произвольно выбирать из всей ткани отдельные элементы

10) абсолютный слух – способность определять абсолютную высоту муз. звуков, не сравнивая их с эталоном,

11) относительный слух – способность определять звуковысотные отношения,

12) внутренний слух – способность ярко представлять звучание музыки,

13) цветной слух – явление синестезии - (Римский –Корсаков, Скрябин, Чурлёнис) – ассоциация цвета с тональностью, сугубо индивидуальна, связана с психикой человека.

● ***Звуковысотный слух***

Звук – это упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях и твёрдых телах. Человеческое ухо воспринимает звук, чаще всего, через колебания воздуха. Высота звука зависит от частоты колебаний. Диапазон нашего слуха – от 10 до 20 тыс. колебаний в секунду (примерно 11 октав). То, что выше – ультразвук, то, что ниже – инфразвук. Инфразвук оказывает разрушительное действие на человеческий организм.

Каковы возможности нашего звуковысотного слуха? Музыкант-профессионал и опытный настройщик в рамках полутона способны различить 20 градаций по высоте. Звуковысотный слух чрезвычайно важен для вокалистов и музыкантов, играющих на инструментах с нефиксированным строем: струнники и духовики. Все они интонируют по-разному, создавая различное эмоциональное наполнение звуковысотности. Для пианиста хороший звуковысотный слух – основа фортепианно-интонационного слуха и музыкальной памяти. Особое значение развитый звуковысотный слух приобретает для пианиста –концертмейстера и ансамблиста, а также для пианиста, специализирующегося в области джазовой музыки. Поэтому всё, что работает на развитие звуковысотного слуха – ценно для молодого музыканта, независимо от профессии.

● ***Динамический слух*** – способность различать звуки по их громкости. Акустической единицей измерения громкости звука является децибел (дБ). Применяемые в музыкальной практике обозначения динамических оттенков показывают не абсолютные значения громкости звуков, а соотношение между их градациями.

Вся шкала звуков распределяется от 0 децибелов до 120 дБ. (тикание часов ручных – 10 дБ, 70 дБ – шум в магазине, 90 – ff симфонического оркестра, крик человека, 100 – мигалка, 120 – шум мотора самолёта, удар грома, 130 – выстрел пушки).

Если нюансу ppp присвоить уровень 10 дБ, а оттенку FFF – 90 дБ, то получается, в диапазоне между каждым из основных оттенков (ppp - pp - p - mp - mf - f - ff - fff) – должно быть не менее 10 дБ. А поскольку человек в среднем слышит звуки, различающиеся, как минимум на 0,5 дБ, то стало быть, в диапазоне от ppp до pp мы должны различать 20 градаций. Так ли остро мы себя слышим при игре?

10 20 30 40 50 60 70 80 90

ppp pp p mp mf f ff fff

● ***Тембровый слух***. Тембр – окраска звука, зависит от состава обертонов. Для каждого инструмента – свой набор обертонов. В природе все звуки обладают обертонами. В характеристике тембра важен начальный момент звука (атака). Если звук представить в виде синусоиды, соединить одной линией вершины каждого всплеска, то получится так называемая огибающая линия. Огибающая линия фортепианного звука имеет очень характерный контур: звук быстро доходит до пика, также быстро наступает заметный спад, на каком-то среднем уровне звук довольно долго тянется, а затем постепенно угасает. Если пик наступает слишком быстро, звук воспринимается как резкий, если пик неясно выражен, то звучание становится тусклым. Если пианист добивается плавного звучания то он стремится сгладить пик. Интересно то, что в тихой игре разница между пиком и длением звука сглаживается. Этим умело пользуются опытные пианисты, добиваясь иллюзии исключительно ровного легато. Этим умением славился пианист Олег Бошнякович.

● ***Скоростные возможности слуха.*** Сколько звуков можно услышать в единицу времени? Оказывается, мы можем вполне отчётливо различать 20 звуков за 1 сек., более 20 – воспринимаем как glissando

● ***Гармонический слух пианиста*** – это не только слышание последовательности аккордов, но и восприятие характера звучания гармонической вертикали, слышание ладовых функций аккордов.

● Полифонический слух. Фортепианная игра всегда полифонична, даже в гомофонической фактуре.

Музыкальный слух развивается в процессе обучения – важно отметить, что к развитию слуха ведёт разнообразие поставленных задач. Притупление слухового внимания наступает тогда, когда произведение «начинает получаться».

«Когда к музыке привыкают, восприятие происходит по инерции» (Асафьев).

Наступает потускнение звучания, «омертвление игры», игра приобретает механический характер, слух констатирует, но не управляет.

Как преодолеть притупление слуха?

Прежде чем сыграть, нужно представить.

Мысленно петь исполняемое.

Использовать все виды туше

М.Клементи: «Овладеть полным концертным звуком и перспективой».

Гуммель: «Важность активного слухового внимания даже во время упражнений».

Шуман: «Как можно стать музыкантом? Главное – острый слух».

Игумнов: «Тренировать ухо сложнее, чем пальцы».

Шопен больше всего боялся притупления звукового слуха.

Слышать, как тянется звук (упражнения Нейгауза для тренировки этого слышания);

Часто слух отключается во время пауз. Следует помнить, что пауза паузе рознь. Есть паузы – реальные остановки музыки, а есть паузы – сама музыка.

Отдавать себе отчёт в том, что притупился слух и тогда можно отложить произведение на какое-то время, но никогда не ставить точку. Слуховое восприятие свежее, когда наполнено эмоциональным отношением. Необходимо постоянно ставить новые задачи. Например, очень важно работать над связками, переходами.

А.Рубинштейн говорил: «Рояль может звучать как сто инструментов».

К.Черни вызывался демонстрировать сто динамических градаций одного звука.

Известно, что «слушать» музыку и «слышать» её – разные вещи. Другими словами нужно уметь адекватно воспринимать исполняемое. Решающим моментом здесь оказывается направленность внимания. Слышишь лучше, когда знаешь, что надо слушать. Тогда получается, что слышишь ткань музыкального произведения лучше, если её хорошо знаешь.

Важно рациональное, интеллектуальное осмысление услышанного. Оно приходит, если есть сочетание знаний и музыкального опыта:

1) нужно знать выразительные средства музыка и их художественные возможности (семантику музыкального языка, способы формообразования, стили и жанры);

2) знать возможности исполнительских выразительных средств (артикуляция, агогика, динамика, педализация, фразировка и т.д.);

3) знать специфику фортепианного интонирования и уметь ею пользоваться;

4) уметь почувствовать особенности данного инструмента и приспособиться к нему.

В результате возникает слуховое управление двигательной техникой, способность предвидеть то, что будет сыграно, умение слушать и слышать себя как бы со стороны, из зала, слышать акустику зала и владеть ей. Современные технические средства звуко- и видеозаписи во многом облегчают решение этой задачи.

Тренинг. Нота ля диез или си бемоль. Это нота движения или спокойствия? Можно ли откинуться назад и расслабиться? Нет, скорее это нота движения. Движение решительное или нерешительное? Скорее решительное. Как вы представляете ее себе? С чем ассоциируете? Со звуком сбора на войну. Это нота напряжения. Попробуем определить - нота относится к холодному или теплому оттенку? Скорее к холодному. Темная или светлая, яркая или тусклая, блестящая или матовая? Какой цвет? Сизый или серо-синий. Где вы ощущаете эту ноту в теле? Я ощущаю ее во лбу. Как что это чувствуется? По какому ощущению? По напряжению. Сколько весит эта нота? Возьмите в руки небольшой предмет и определите, весит она больше или меньше. Насколько эта нота объемна? Разведите руки и определите. Сколько объема нужно показать руками. Насколько тянется по вертикали? Может быть звук идет под углом? Этот звук с углами или без углов? Он острый или гладкий? Возможный вариант – кинжал, какая плотность – это нечто твердое, жидкое или воздух? Твердое. Из какого материала сделан этот звук? ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТО металл. Есть ли у этой ноты вкус или запах? Можно ли ее съесть? Безопасно ли это? Колет горло и в нем потом застревает. Рисуем. Выбираем цвет, форму, подписываем движение и ноту. Ирина Гулынина.