

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
**«КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»**

Научная статья

Поющая глина. Часть 3: Техники исполнения

М.Н. Васильева

2016

Мир звуков и импровизаций

В качестве предшественницы окарины свистулька считается условно-строимым музыкальным инструментом. В процессе работы керамист обычно не пользуется тюнером или камертоном, как не было их и у гончаров XVII века. Но по мере приобретения опыта любой мастер постепенно начинает ориентироваться на определенный звукоряд, позволяющий ему свободно импровизировать, создавая простые и незатейливые, но приятные для слуха мотивы. Последовательно открывая дырочки, он неосознанно ищет «стройные» сочетания звуков. Сам того не подозревая, мастер интуитивно находит грамотное музыкальное решение.

Если у свистульки два отверстия, то извлекаются три звука. Это наиболее распространенный вариант на Руси. Исторические образцы XVII века из Ярославского музея – заповедника имеют мажорные трезвучия, то есть созвучия, составленные из двух терций, большой и малой. Для подобных созвучий характерна светлая, «мажорная» окраска. В зависимости от размера это может быть трезвучие G-dur (соль мажор), F-dur (фа мажор) и так далее. Причем, несмотря на то, одна из свистулек чуть фальшивит, строй остается узнаваем. Если у свистульки добавляется отверстие в основании, и она имеет три дырочки и четыре последовательных звука, появляется возможность расширить диапазон до октавы. Мажорное трезвучие свидетельствует о том, что свистульки изготавливались для праздника, скорее всего, для ярмарки.

У современных свистулек нередко делают четыре отверстия по бокам, при этом последовательно извлекаются пять звуков. Наиболее гармоничным звукорядом в этом случае оказывается пентатоника (от греч. *pénte* – пять и *tónos* – тон) – звуковая система, содержащая пять ступеней в пределах октавы в следующей последовательности: полтора тона, тон, тон, полтора тона.

Фотография 1. Минорная гамма и минорная пентатоника

Хотя не удалось найти исторического подтверждения существования русской свистульки, имеющей такой звукоряд, древнейшие фольклорные мелодии неизменно строятся на пентатонических ладах. Из глубины веков до нас дошли струнные щипковые инструменты: пентатонические гусли, пентатоническая лира и духовой: пентатоническая флейта. Элементы пентатонного мышления свойственны старинным русским народным и календарным обрядовым песням. Этому строю соответствуют плавные ритмы, свободная смена музыкальных размеров и темпов – все, что создает состояние парения, свободы, благозвучия. Минорная пентатоника позволяет создавать импровизации на фольклорные темы. Для этого нужно лишь перебирать все имеющиеся ноты, открывая по одному отверстию, и следить за тем, чтобы звук был чистым. Сначала медленно, потом быстрее. Со временем, когда пальцы начнут двигаться увереннее, получится своя особенная музыка. Можно использовать различные трели и другие приемы игры (тремоло, вибрато, фрулато), представляющие собой своего рода украшения мелодии, и общие для всех духовых инструментов. О них будет подробно рассказано в следующем разделе.

К сожалению, внимание к настройке свистульки появляется у народных умельцев далеко не сразу. Сегодня часто встречаются свистульки со случайными звуками, не имеющие строя – они не «ладят». Многие либо не умеют «налаживать» (от музыкального термина «лад») инструмент, либо не имеют слуха. Абсолютным слухом, как известно, обладают лишь десять процентов населения. Но слух можно и нужно развивать. Делая свистульки, керамист неизбежно попадает в атмосферу звуков и со временем начинает чувствовать их гармонию. Это признак зрелого мастера, который прошел годы по пути совершенствования «чистая форма – чистый звук – чистый строй». В моем случае пентатоника у свистулек начала появляться спонтанно через десять лет после начала работы с глиной, и лишь много позднее обнаружилась ее подтверждение из теории музыки. Этот традиционный фольклорный лад я использую только на свистульках традиционной народной формы – кирилловских утицах и свистульках в виде животных, созданных по мотивам археологических находок XVII века из Московской гончарной слободы. На них для расширения диапазона звучания до октавы добавляется еще одно пятое отверстие. В сумме пять отверстий позволят извлекать как минорную, так и мажорную пентатоники. Минорная пентатоника, которая играется на первых четырех отверстиях, имеет следующую последовательность интервалов: полтора тона, тон, тон, полтора тона. Мажорная пентатоника начинается со второго отверстия и при открытии каждого следующего добавляются тон, тон, полтора тона, тон. Как правило, на таких свистульках не играют по

нотам или по табулатурам. Они предназначены для подбора мелодий на слух и для импровизаций, очень популярны на сцене у фольклорных коллективов, в своей практике их нередко используют звукотерапевты.

Фотография 2. Терракотовая керамика с фольклорным ладом

Птичий посвист

Принципиально различаются способы игры на инструментах разных типов. Тип «птичий посвист», который представляют белозерский сапожок и кувшинчик–шептунчик, имитирует птичьи голоса. Строение этих свистулек напоминает птичье горло. Здесь не требуется специальной аппликатуры, так как для выхода звука есть лишь одно большое отверстие. Этот инструмент держится большим и указательным пальцами левой руки. Указательный палец ставится на клеймо, при этом квадратное свистковое отверстие (лабиум) оказывается сверху, что позволяет свободно циркулировать воздушному потоку. Делаем первый вдох. Этой порции воздуха будет достаточно, чтобы окарина зазвучала. Подносим инструмент к губам, сухим прикосновением слегка зажимаем губами самый краешек мундштука (донышка). На выдохе свободно и совершенно без усилий посылаем поток воздуха в воздуховод (узкое отверстие). Прислушиваемся к высоте звука. В настоящий момент она максимальная. Усиливая поток воздуха с помощью диафрагмы, мы можем варьировать громкость звука. Потренируемся играть громко и тихо. Попробуем чередовать паузами долгий и короткий звуки, создавая простейший ритм. Ладонью правой руки закрываем единственное круглое отверстие и возобновляем подачу воздуха в воздуховод. Прислушиваемся к звуку: он стал значительно ниже. При полностью закрытом круглом

отверстии мы извлекаем самый низкий для данного инструмента звук. Таким образом, у нас определился диапазон звучания между самым низким и самым высоким звуками. Обычно он равен примерно одной октаве.

При имитации птичьих голосов основное значение имеют ритмический рисунок звучания, чередование тонов и специальные приемы игры. Например, все слушали, как поет кукушка. Она использует всего два звука в диапазоне нот «ми» до «до-диез», то есть чуть меньше октавы. У ее пения следующий ритмический рисунок: чередуются высокий короткий звук, маленькая пауза, низкий длинный звук, пауза, повтор. Извлекаем высокий короткий звук с помощью резкого выдоха в воздуховод при открытом отверстии. Завершаем звук и лишь после этого полностью закрываем круглое отверстие ладонью. Второй звук должен быть более мягким, долгим и низким. Выдыхаем такой же объем воздуха (более плавно, без усилий) в инструмент с закрытым круглым отверстием. Вновь небольшая пауза и повторяем столько раз, сколько «кукушка накукует». Мы можем заметить, что при игре активно работают легкие и диафрагма, поэтому специалисты рекомендуют подобные упражнения для укрепления дыхательной системы организма.

У соловья диапазон зависит от места его бытования. Считается, что самый большой диапазон в три октавы имеют курские соловьи, но в среднем, около двух. Соловьиные трели можно имитировать двумя способами. Более простым является способ постукивания (беглого открывания и закрывания) пальцами правой руки круглого отверстия на длинном выдохе. В музыке этот способ называется флатман. Примерно такие движения мы делали в детстве, когда, играя в индейцев, издавали индейский клич. Более сложный, но и более красивый способ достигается при помощи вибрации кончика языка как при раскатистом "р". Исполнитель одновременно с вдуванием воздуха беззвучно тянет звук «тр», результатом чего является специфическое дрожание звука. В музыке этот способ называется фрулато. В имитации соловьиного пения можно использовать еще один прием, именуемый бенд или глиссандо (итал. *glissando* от фр. *glisser* — скользить). Это плавный переход – скольжение – от одного звука к другому через все лежащие между ними звуки, возможные для воспроизведения (через весь диапазон). Он может быть как нисходящим, так и восходящим. Для исполнения восходящего бенда ладонью правой руки плотно закрываем единственное круглое отверстие (положение 1, при котором отверстие полностью закрыто) и на выдохе плавно отгибаем ее вниз (положение 2, при котором отверстие полностью открыто). При этом звук будет повышаться равномерно без интервалов от самого низкого до самого высокого. Нисходящий бенд делается в обратном порядке – из положения 2 в положение 1, а

звук при этом равномерно понижается. Теперь попробуем одновременно два приема – фрулато и бенд. Получилась очень естественная соловьиная трель. Простейший ритмический рисунок пения соловья следующий: два низких коротких, высокий короткий, пауза, повтор, трель восходящая (фрулато и бенд), пауза, повтор, флатман. Это не единственный соловьиный мотив. Стоит лишь прислушаться и вы откроете новые ритмы и комбинации звуков.

Еще один весьма эффектный прием используется в пении многих птиц, например свиристея. Он носит название слайд и заключается в скольжении ладони по отверстию в вертикальной плоскости. Держим свистульку левой рукой, ладонь правой руки нижней частью зажимает круглое отверстие. На выдохе посылаем поток воздуха в воздуховод. Одновременно ладонь, не отрываясь от отверстия, начинает скользить вниз до кончиков пальцев, и при этом беззвучно произносится «та-ка-та-ка» («стаккато»). За счет своего рельефа ладонь неравномерно зажимает отверстие, и извлекаемые звуки хаотично меняют свою высоту. Получается «птичий» звукоряд. Слайд со стаккато также может быть восходящим и нисходящим в зависимости от того, вверх или вниз скользит ладонь.

Прислушивайтесь к птицам, пытайтесь повторить, не стесняйтесь и не раздражайтесь и, возможно, когда-нибудь вы сможете говорить с ними на их языке.

Классическая окарина. Игра по табулатурам

Мелодия окарины легкая и высокая, напоминает о средневековых бродячих музыкантах, которые развлекали зрителей зажигательными и печальными мотивами. Для того чтобы научиться игре на таком замечательном инструменте, не нужно прикладывать слишком много усилий. Нужно лишь познакомиться с аппликатурой, узнать способ извлечения звука и освоить некоторые приемы игры.

Речь пойдет об игре на окарине классической овальной формы – самой ранней и устойчивой форме глиняной флейты, называемой «капля» – с перекрестной системой аппликатуры. Эта окарина может иметь четыре или шесть игровых отверстий и воспроизводить соответственно тринадцать или семнадцать звуков.

Фотография 3. Окарина – капля

Окарина берется двумя руками. Большие пальцы поддерживают ее снизу, упираясь в два отверстия на тыльной стороне. Указательный и средний пальцы обеих рук закрывают на четыре дырочки на лицевой стороне. Отверстия плотно зажимаются подушечками пальцев, которые слегка согнуты. Мизинцы и безымянные пальцы держат окарину в равновесии. Подносим инструмент к губам, сухим прикосновением слегка прижимаем губы к пригубнику, чтобы выдуваемая струя воздуха точно попадала в воздуховод. Нельзя закусывать свисток зубами. Делаем вдох и на выдохе свободно и совершенно без усилий посылаем поток воздуха в воздуховод (узкое отверстие, виндвей). Прислушиваемся к высоте звука. При полностью закрытых отверстиях окарина издает самый низкий звук. Этот звук называется ключ окарины, так как он определяет ее тональность. Стараемся достичь равномерного звука, регулируя давление воздуха лёгкими. При неуверенном звучании усиливаем струю воздуха. Можно незначительно изменять высоту звука при помощи давления. Так получается вибрато – прием, используемый для придачи звуку особой выразительности и объема, при котором вибрирование звука достигается путем изменения интенсивности выдоха.

Теперь следует посмотреть на расположение отверстий из этого положения. Мысленно назовем дальнее правое отверстие первым, ближнее правое – вторым, дальнее левое третьим, ближнее левое – четвертым. Именно в таком порядке они изменяются по величине. Запомните это положение, чтобы было удобнее читать ноты. Знаком «X» будем обозначать открытое отверстие. Медленно сыграйте каждую ноту одна за другой и постарайтесь запомнить расположения пальцев. Не торопитесь, просто научитесь играть

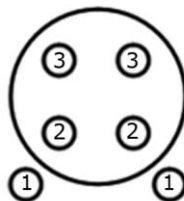
гамму. В любой тональности это будет: I ступень 1234, II ступень X234, III ступень 1X34, IV ступень XX34, V ступень X2X4, VI ступень XXX4, VII ступень 1XXX, VIII ступень XXXX.

Но для того, чтобы последовательно извлечь все ноты (ступени) гаммы, можно также воспользоваться аппликатурой (аппликатура – схема расположения и порядок чередования пальцев при игре на окарине).

Аппликатура окарины

Способ расположения пальцев при игре на окарине

1 - большой палец
2 - указательный палец
3 - средний палец

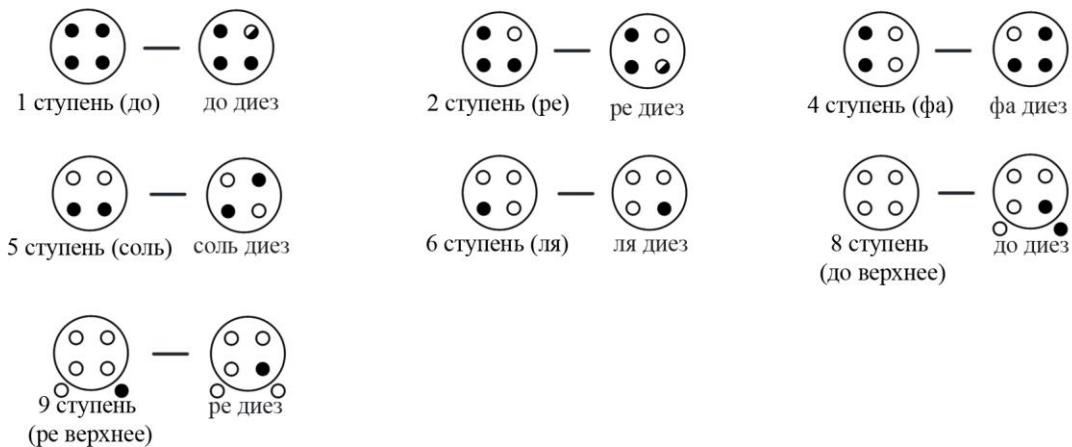
Порядок чередования пальцев при игре на окарине

● - отверстие закрыто
○ - отверстие открыто

Основные тона

Полутона

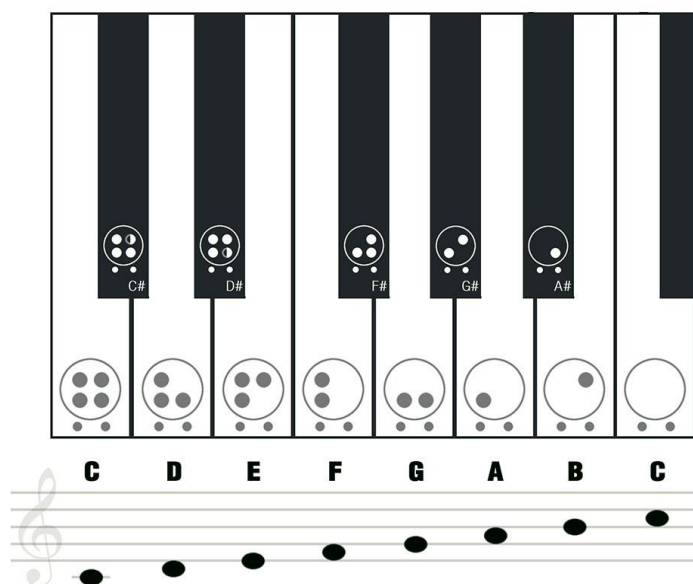

Фотография 4. Аппликатура для окарины – капли

Для начала нужно научиться играть восходящую и нисходящую гамму. Это основа, которая будет необходима для тренировки беглости пальцев. Важно также запомнить, каким положением пальцев воспроизводится каждая из ступеней гаммы. В дальнейшем это поможет научиться играть по нотам.

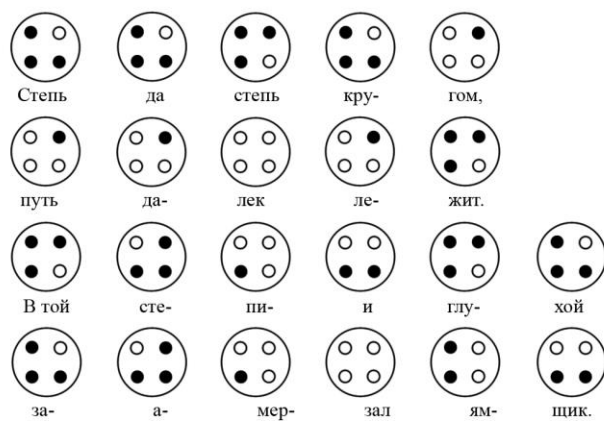
Окарина с перекрестной аппликатурой способна воспроизводить хроматический звукоряд, то есть не только основные ступени гаммы, но и все полутона. При диапазоне в октаву (только четыре отверстия) имеется пять полутонов, при диапазоне октава плюс терция (шесть отверстий) – семь полутонов.

Табулатуры мелодий для окарины с четырьмя отверстиями

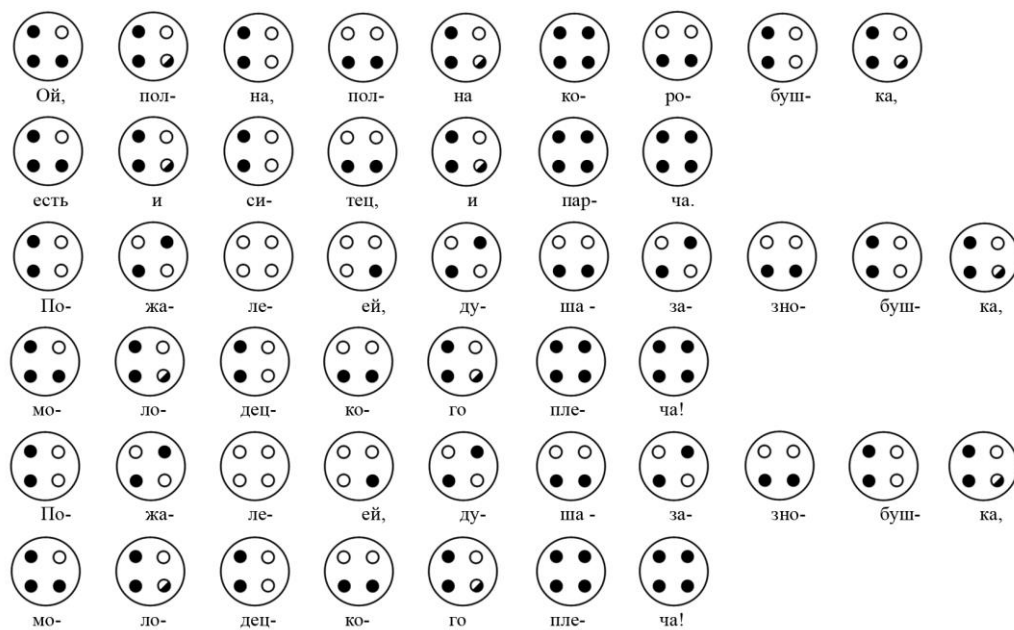
Фотография 5. Аппликатура окарины с четырьмя отверстиями

Степь да степь кругом *Русская народная песня*

Фотография 6. Табулатура русской народной песни «Степь да степь кругом»

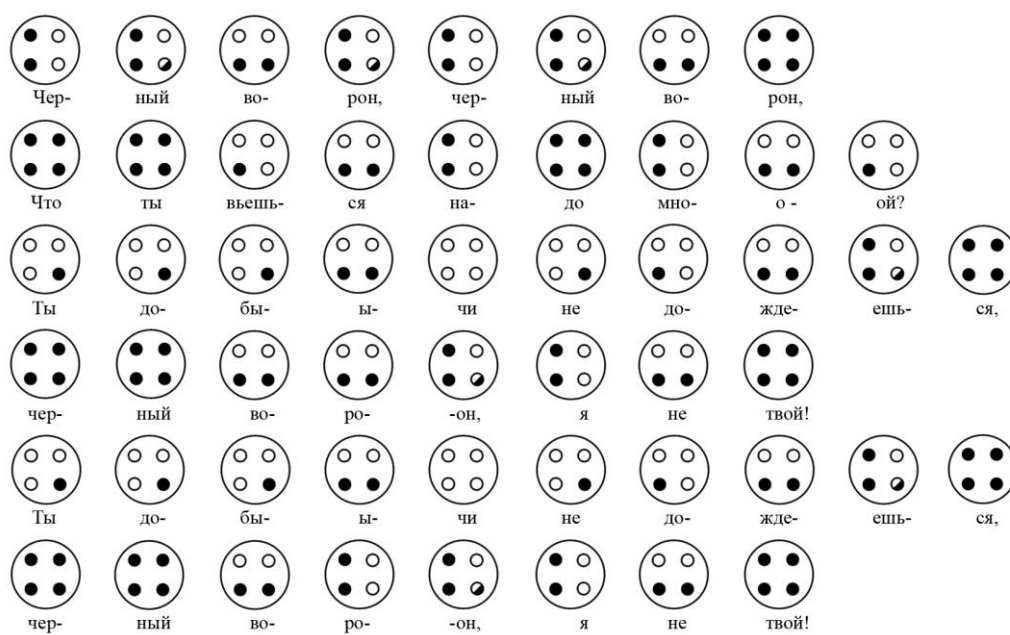
Коробейники *Русская народная песня*

Фотография 7. Табулатура русской народной песни «Коробейники»

Черный ворон

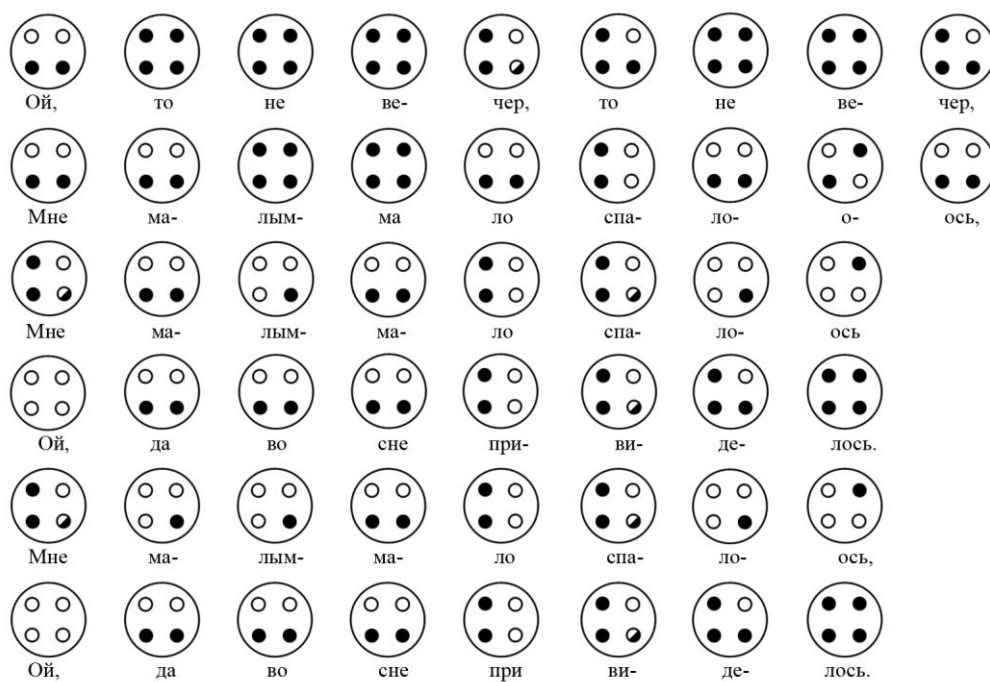
Русская народная песня

Фотография 8. Табулатура русской народной песни «Черный ворон»

Ой, то не вечер

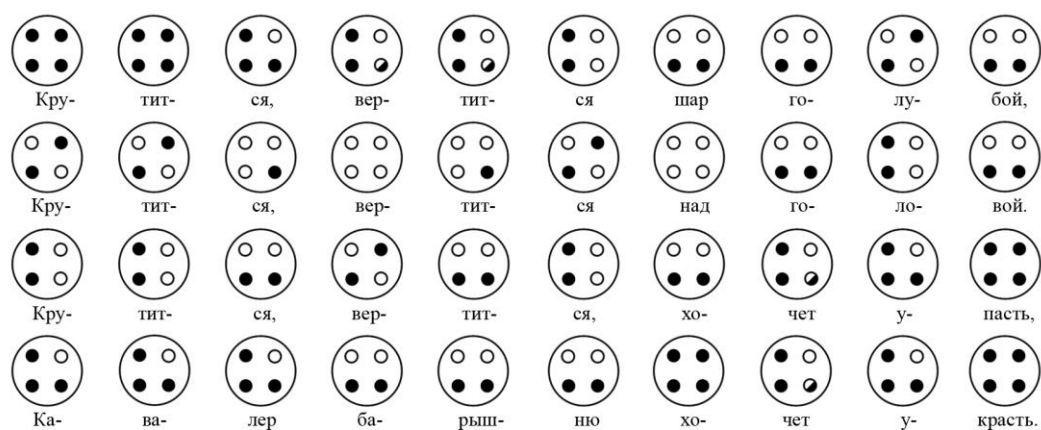
Русская народная песня

Фотография 9. Табулатура русской народной песни «Ой, то не вечер»

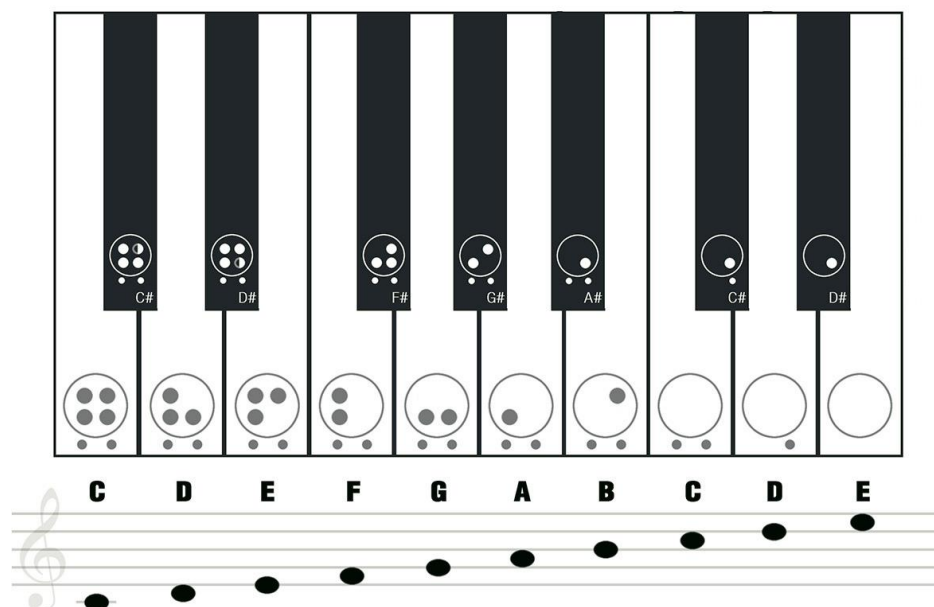
Шар голубой

Слова и музыка неизвестного автора

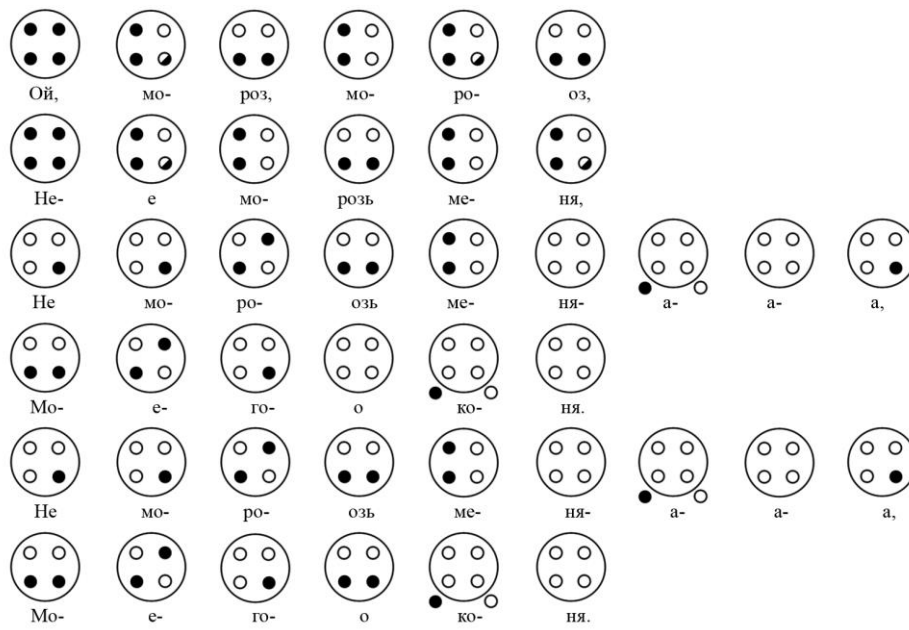
Фотография 10. Табулатура песни «Шар голубой»

Табулатуры мелодий для окарины с шестью отверстиями

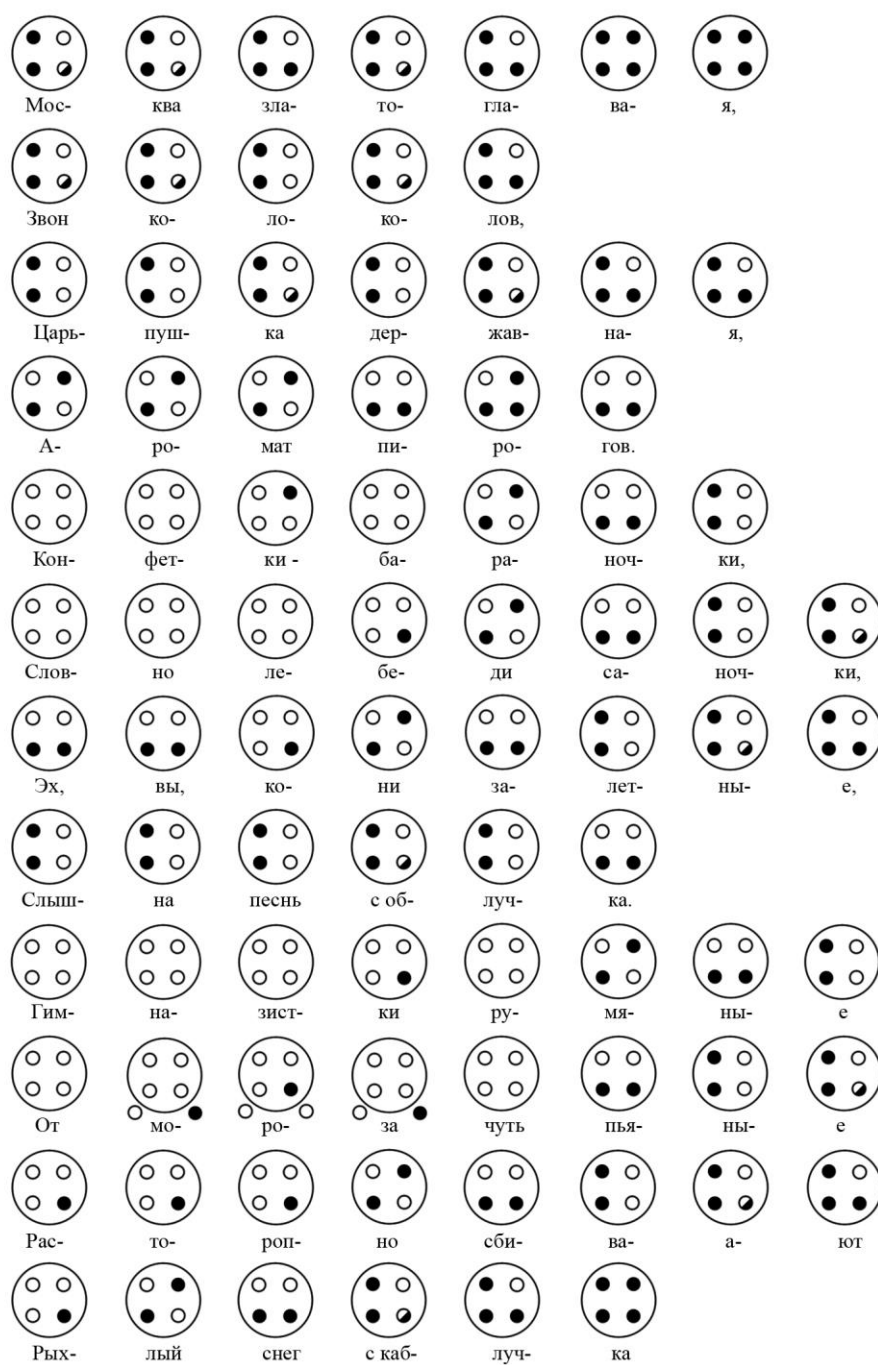
Фотография 11. Аппликатура окарины с четырьмя отверстиями

Ой, мороз, мороз!
Русская народная песня

Фотография 12. Табулатура русской народной песни «Ой, мороз, мороз!»

Москва златоглавая Слова и музыка неизвестного автора

Фотография 12. Табулатура песни «Москва златоглавая»

М.Н. Васильева

Художник Отдела по работе с посетителями

Список литературы

1. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства, XIV–XVII вв. М.: Педагогика, 1985
2. Блинов Г. Чудо кони, чудо птицы. М., 1977.
3. Хорхолюк В.Б. Художественная керамика. Ручная лепка, М. «Флинта», 2015
4. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка. Издательство «Искусство» 1975 г.
5. Кузнецова О.С. Роль и место керамической свистульки в жизни человека на примере г. Ярославля. Материалы конференции «Ломоносов 2013»
6. Нестерова Н.В. Глиняные игрушки XIV–XVIII вв. из археологических коллекций ВСМЗ. Владимир, 2002
7. Петрова Л.Л. Народное искусство Белозерья М., «Северный паломник», 2005
8. Поветкин В.И. Музыкальные инструменты // Археология. Древняя Русь. Быт и культура М.: Наука, 1997.
9. Розенфельдт Р.Л. "Московское керамическое производство XII–XVIII вв.", М., Наука, Археология СССР. САИ (свод археологических источников). Серия Е1, выпуск 39, 1968г.
10. Уткин П.И. Королева Н.С. Народные художественные промыслы. Москва «Высшая школа» 1992 г.
11. Фехнер М.В., Глиняные игрушки московских гончаров Сборник: Материалы и исследования по археологии СССР; Материалы и исследования по археологии Москвы, т. II, № 12 М.–Л., 1949