

Голос скрипки:

Как научиться
играть красиво
и уверенно.

III

Ольга Росолесье

Ольга Росолесье

**Голос скрипки: Как научиться
играть красиво и уверенно**

«Автор»

2026

Росолесье О.

Голос скрипки: Как научиться играть красиво и уверенно /
О. Росолесье — «Автор», 2026

До первого занятия десять минут, а скрипка уже пугает: струна не слушается, смычок перетянут — страшно даже прикоснуться. Но красивый звук начинается не с таланта, а с понимания инструмента и свободы движения. «Голос скрипки» проведёт от настройки и первых звуков к чистой интонации, выразительной игре и уверенности на сцене. Вы освоите свободную постановку и управление смычком, научитесь слышать и исправлять неточности, заниматься с ясной целью, разучивать пьесы и слышать партнёров. Вместо бесконечных повторов — понятные шаги к результату. Книга для новичков, тех, кто возвращается к скрипке, и всех, кто хочет заниматься осознаннее. Шаг за шагом вы обретёте опору, контроль и собственное звучание — чтобы играть красиво и уверенно. Книга создана с помощью ИИ. Обложка: GPT Image - Лицензия

© Росолесье О., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Скрипка и первые шаги: устройство инструмента, настройка, уход и первые звуки	6
Свободная постановка: осанка, положение рук, баланс и расслабление	11
Ноты и ритм: основы чтения, счёта и музыкального слуха	16
Правая рука и смычок: захват, ведение и контроль движения	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Ольга Росолесье
Голос скрипки: Как научиться
играть красиво и уверенно

Голос скрипки: Как научиться играть красиво и уверенно

Ольга Росолесье

Скрипка и первые шаги: устройство инструмента, настройка, уход и первые звуки

Футляр раскрывается на столе, и внутри лежит скрипка. До первого занятия осталось десять минут. Ученик берёт инструмент, замечает, что струны провисли, и решает исправить это сам. Он крутит колок — струна вдруг натягивается, другой колок будто не слушается. Потом ученик берётся за винт на смычке и затягивает его так старательно, что деревянная трость становится почти прямой. Теперь страшно даже коснуться инструмента: вдруг что-нибудь сломано?

Такое начало знакомо многим. Скрипка выглядит хрупкой не потому, что с ней нельзя обращаться, а потому, что мы пока не знаем её правил. Стоит освоить спокойную последовательность действий — и незнакомые детали перестают быть загадочными. Первое знакомство со скрипкой начинается не с виртуозной мелодии. Оно начинается с умения открыть футляр, осмотреть инструмент и понять, что именно находится у вас в руках.

Сначала познакомьтесь с инструментом

Скрипка — не набор деталей, которые нужно запомнить наизусть, а маленькая акустическая система. Струна вибрирует, подставка передаёт колебания корпусу, а деревянные пластины помогают звуку стать слышимым. Если представить струну голосом, то корпус будет не просто «коробкой», а пространством, которое этот голос поддерживает и окрашивает.

Основная часть инструмента — **корпус**. Его верхняя пластина обычно сделана из ели, задняя — из клёна; по бокам их соединяют узкие деревянные стенки. В корпусе есть два фигурных отверстия, похожих на букву *f*. Через них внутри инструмента движется воздух, а сам корпус участвует в усилении звука. Под верхней пластиной находятся важные внутренние детали — душка и басовая пружина. Их не видно, но они помогают передавать вибрации и формировать звучание. Самостоятельно трогать их не нужно: это работа мастера.

На корпусе стоит **подставка** — узкая деревянная деталь, через которую проходят струны. Она не приклеена: её положение удерживается натяжением струн. Поэтому подставку нельзя сдвигать, поднимать или поправлять «на глаз». Если кажется, что она наклонилась или стоит неровно, покажите инструмент преподавателю.

Четыре **струны** натянуты над грифом. Если смотреть от самой толстой к самой тонкой, это соль, ре, ля и ми — G, D, A и E. У открытой струны звучит её собственная высота: пальцы левой руки для этого не нужны. **Гриф** — длинная часть, по которой проходит левая рука; на его гладкую накладку, или **накладку грифа**, музыкант ставит пальцы, меняя высоту звука. Сверху грифа находится порожек, направляющий струны к **колкам** — четырём деревянным ручкам, которыми меняют натяжение струн.

Струны крепятся у **струнодержателя** в нижней части корпуса. На нём могут находиться маленькие металлические **подстроечные винты** — тонкие подстройщики. На разных скрипках их бывает разное количество: у одних винт установлен только на струне ми, у других — на нескольких струнах. Внизу находится **подбородник**. Он помогает удерживать инструмент, но не должен причинять боль или заставлять вас сжимать челюсть.

Смычок тоже состоит из нескольких частей. Длинную деревянную или композитную основу называют **тростью**. Натянутые вдоль неё волоски касаются струны и приводят её в движение. В нижней части смычка находится **колодка** (или колодочка, по-английски — *frog*), а в её торце — винт, который регулирует натяжение волоса. Натягивают его перед игрой, а после игры ослабляют.

Не нужно сразу удерживать в памяти все названия. Для первого дня достаточно узнавать корпус, гриф, струны, колки, подставку, подбородник и основные части смычка. Скоро рука начнёт находить их сама.

Безопасное начало: откройте и проверьте

Поставьте футляр на устойчивую поверхность и откройте его полностью. Убедитесь, что крышка не захлопнется от лёгкого толчка. Скрипку берите за шейку — участок между корпусом и колками, — поддерживая её спокойно и без рывка. Не поднимайте инструмент за подставку, струны или подбородник: эти части для этого не предназначены.

Положите скрипку на мягкую поверхность или держите её так, как показал преподаватель. Осмотрите корпус: нет ли трещин, заметных повреждений или чего-то, что свободно лежит внутри футляра. Проверьте, что подставка стоит на месте, струны не порваны, смычок цел. Это не техническая экспертиза, а короткое знакомство: вы просто замечаете, в каком состоянии инструмент.

Если используете плечевой упор, установите его только так, как вам показали. Не пытайтесь силой подогнать крепления и не давите ими на корпус. Если упор кажется слишком тугим или его положение непонятно, попросите помощи. У разных моделей крепления устроены по-разному.

Теперь возьмите смычок за колодку. Поверните винт на его торце, чтобы волос натянулся. Делайте это понемногу и наблюдайте: между волосом и тростью должен появиться промежуток, а трость при этом должна сохранять лёгкий изгиб. Не нужно превращать её в прямую натянутую линейку. Избыточное натяжение создаёт ненужную нагрузку на смычок. После игры винт обязательно ослабляют — но не выкручивают до конца.

Если смычок новый или на нём ещё нет канифоли, волосу может понадобиться небольшое её количество: без неё смычок будет скользить по струне почти без звука. Проведите брусом канифоли по волосу плавно и без сильного нажима. Новому смычку может потребоваться больше канифоли, чем уже использовавшемуся, поэтому ориентируйтесь на рекомендации преподавателя. Избыток канифоли не делает звук лучше: он оставляет пыль и может сделать звучание резким. Старайтесь не касаться волоса пальцами — кожный жир мешает ему хорошо работать.

Настройка без спешки

Перед настройкой выясните, какой звук считается правильным. Чаще всего используют электронный хроматический тюнер или приложение-тюнер. Можно также свериться с эталонным звуком, например с нотой ля первой октавы — А4, которая в стандартной настройке равна 440 герцам. В комнате должно быть достаточно тихо, чтобы прибор различал струну, а не окружающие звуки. Клипсовый тюнер обычно крепят к завитку или другой подходящей части инструмента согласно инструкции к самому прибору. Телефон с приложением лучше расположить рядом со скрипкой.

Стандартные открытые струны, от низкой к высокой:

Струна

Обозначение

Примерная частота

Соль

G3

196 Гц

Ре

D4

294 Гц

Ля

А4

440 Гц

Ми

Е5

659 Гц

Для новичка важнее не запомнить частоты, а увидеть на тюнере правильную букву и понять, завышен звук или занижен. Сначала проверьте все струны. Не начинайте вращать колки просто потому, что инструмент звучит непривычно: скрипка может быть расстроена, но иногда кажется непривычным сам тембр.

Если струна звучит близко к нужной высоте и на ней есть подстроечный винт, используйте его для небольшого изменения. На большинстве таких винтов поворот по часовой стрелке понемногу увеличивает натяжение и поднимает звук; точная реакция зависит от конструкции, поэтому действуйте очень малыми поворотами и каждый раз смотрите на тюнер. Не затягивайте винт до упора. Если он уже почти вкручен полностью или почти выкручен, не пытайтесь силой продолжить настройку.

Колок меняет натяжение сильнее и быстрее, чем подстроечный винт. Его вращают очень осторожно, буквально на небольшую долю движения, всё время слушая струну и наблюдая за тюнером. Колки сидят в гнездах с трением, поэтому могут двигаться туго или, наоборот, внезапно соскользнуть. Не дёргайте их и не делайте большого поворота за один раз.

Если вы ещё не учились настраивать колками с преподавателем, попросите его показать это на вашей скрипке. Особенно важно не экспериментировать, если струна сильно провисла, звучит намного ниже нужного, выглядит повреждённой или уже натянута слишком сильно. При резком натяжении струна может порваться; это не повод бояться настройки, а причина осваивать её постепенно и не бороться с инструментом в одиночку. Пока вы учитесь, вполне достаточно самостоятельно проверять строй и, если струна почти настроена, аккуратно пользоваться доступным подстроечным винтом.

Сама настройка — полезный способ развивать слух. Сначала тюнер даёт ориентир, а затем вы начинаете замечать небольшую разницу между «ниже» и «выше». Прибор здесь не соперник музыкальности, а фонарик: он подсвечивает то, чему ухо только учится.

Первый звук на открытой струне

Когда инструмент настроен и смычок подготовлен, выберите струну ре или ля. Они находятся посередине, поэтому с ними часто проще начать, чем с самой толстой соль или самой тонкой ми. Устройтесь так, чтобы скрипка была устойчивой, а плечи оставались свободными. Подробно разбирать постановку рук мы будем отдельно; сейчас достаточно не зажимать инструмент и не пытаться удержать его одной только силой.

Положите волос смычка на выбранную струну примерно посередине участка между подставкой и концом накладки грифа. Не прижимайте смычок к струне всем весом: начните с мягкого контакта. Проведите его на небольшое расстояние медленно и ровно, затем остановитесь и послушайте, что получилось.

Если звук вышел шершавым, прерывистым или слишком тихим, это не оценка ваших способностей. На чистый звук влияют скорость смычка, сила контакта и место, по которому он движется. Пока достаточно менять по одному параметру: например, повторить движение чуть медленнее или провести смычок ровнее. Не давите сильнее в ответ на каждый неровный звук — чрезмерное давление часто лишь усиливает скрип.

Почему вообще возникает звук? Волос смычка, покрытый канифолью, сцепляется со струной и заставляет её вибрировать. Подставка передаёт вибрацию верхней пластине корпуса, а деревянные детали и воздух внутри инструмента помогают ей распространиться. Вот почему звук рождается не только в струне: скрипка откликается всем корпусом. А тонкая настройка её внутренних деталей требует опыта мастера — подставку и внутренние элементы не следует двигать самостоятельно.

Повторите движение несколько раз на ре, затем на ля. После этого попробуйте соль и ми, но не спешите переходить между ними: крайние струны требуют немного другого наклона смычка. Задача первого упражнения — не сыграть красиво с первого раза, а спокойно услышать четыре открытых звука.

Ритуал, который помогает не растеряться

Короткий порядок действий снимает тревогу лучше, чем попытка запомнить десятки правил. Назовём его «Открой — проверь — настрой — сыграй — убери».

Этап

Что сделать

На что обратить внимание

Открой

Поставить футляр устойчиво и достать скрипку за шейку

Не поднимать инструмент за подставку или струны

Проверь

Осмотреть струны, подставку и смычок; подготовить плечевой упор, если он используется

Не поправлять подставку самостоятельно

Настрой

Проверить струны тюнером или эталонным звуком

Малые изменения; если есть сомнения — позвать преподавателя

Сыграй

Сделать несколько медленных движений смычком по открытым струнам

Слушать звук, не добиваться его силой

Убери

Ослабить смычок, вытереть канифоль, уложить всё в футляр и закрыть его

Проверить, что аксессуары не давят на инструмент

После игры уход занимает всего несколько минут. Ослабьте смычок винтом, пока волос не перестанет быть туго натянутым. Не выкручивайте винт до конца и не тяните волос руками. Мягкой сухой тканью удалите канифольную пыль с верхней пластины и струн. Для протирки инструмента удобно иметь отдельную чистую салфетку; не используйте бытовые чистящие средства, спирт или полироль, если их не рекомендовал мастер. Не нужно тереть лак с усилием — достаточно бережно убрать свежую пыль.

Уложите скрипку в футляр так, чтобы крышка или ремни не давили на подставку и струны. Проверьте, что смычок лежит в своём креплении, а свободные аксессуары не катаются внутри. Закройте футляр и убедитесь, что застёжки защёлкнулись. Не оставляйте инструмент

надолго у батареи, на солнце или в машине: резкие изменения температуры и влажности могут повредить дерево и повлиять на строй.

Первое знакомство состоялось

В первый день не требуется ни безошибочной настройки, ни красивой мелодии. Важно другое: вы уже знаете, где у скрипки гриф и подставка, зачем нужны колки и почему смычок после игры следует ослабить. Вы проверили инструмент, услышали открытые струны и увидели, что подготовка к занятию — не таинственный обряд, а понятная последовательность.

Пусть первый звук будет коротким и неидеальным. Он всё равно настоящий: струна отозвалась на движение смычка, корпус принял её колебание, а вы услышали начало своего разговора со скрипкой. Повторяйте ритуал «Открой — проверь — настрой — сыграй — убери» перед каждым занятием. Постепенно движения станут привычными, и внимание освободится для музыки.

Теперь у вас есть всё необходимое, чтобы начать: вы знаете основные части скрипки, умеете подготовить её к занятию, бережно обращаться с инструментом и извлекать первые звуки. Не требуйте от них совершенства — пока важнее замечать, как струна откликается на смычок, и спокойно повторять знакомую последовательность. Уверенность рождается не из безошибочности, а из внимания и регулярной практики.

Когда этот ритуал станет привычным, можно будет сосредоточиться на том, как именно вы держите инструмент и смычок. Ведь свободный звук начинается не только со скрипки — он начинается с тела, которое умеет сохранять равновесие и не мешать движению.

Свободная постановка: осанка, положение рук, баланс и расслабление

Через несколько минут после начала занятия Маша уже не слышала, как звучит скрипка. Она думала о шее: та будто стала короче и тверже. Левое плечо незаметно поднялось к уху, подбородок вдавился в подбородник, а смычок в правой руке начал подрагивать. Маша старалась держать инструмент крепче — и чем усерднее старалась, тем меньше свободы оставалось в руках.

Так тело часто отвечает на новую задачу: если не чувствует устойчивой опоры, оно создает ее напряжением. Это похоже на попытку удержать шаткий стол, прижимая к нему ладони: стол, может быть, и перестанет качаться, но руки быстро устанут. Скрипка не должна становиться таким столом. Уверенная постановка — не неподвижная поза и не силовой захват, а равновесие, в котором инструмент можно удерживать, а плечи, шея и руки при этом способны двигаться.

Сначала — не скрипка, а тело

Прежде чем взять инструмент, на минуту остановитесь и оцените исходное состояние. Не нужно искать «правильное» ощущение — просто отметьте, что уже происходит: плечи напряжены или свободны? Челюсть сжата? Дыхание ровное или короткое? Есть ли усталость, боль, скованность?

Эта короткая проверка важнее, чем кажется. Если не замечать напряжение в начале, оно становится фоном: человек перестает понимать, когда именно поднял плечо или начал стискивать зубы. А заметить привычное движение — уже первый шаг к тому, чтобы изменить его.

Встаньте так, чтобы стопы удобно касались пола, а колени не были жестко выпрямлены. Вес можно распределить между обеими ногами; не нужно специально «замереть по стойке смирно». Позвольте тазу занять естественное положение, не выпячивая грудь и не округляя спину. Позвоночник не обязан быть прямым, как линейка: скорее представьте, что макушка мягко тянется вверх, а ребра остаются свободными для дыхания.

Теперь спокойно поднимите плечи к ушам и опустите. Повторите два-три раза. Не бросайте их резко вниз: позвольте плечам осесть настолько, насколько им удобно. Пошевелите пальцами, встряхните кисти, будто стряхиваете с них капли воды. Сделайте спокойный выдох. Это не разминка для силы, а способ вернуть телу ощущение подвижности.

Сядьте? Если вы занимаетесь сидя, поставьте стопы на пол, не зажимайте колени и не проваливайтесь в спинку стула. Важно не то, стоите вы или сидите, а можете ли свободно дышать и слегка менять положение, не теряя равновесия.

Естественное положение головы и плеч

Поверните голову немного вправо, затем верните ее в положение, в котором удобнее смотреть прямо. Поднимите подбородок на мгновение, опустите, снова найдите середину. Это ориентир для положения головы со скрипкой: не нужно заранее тянуть подбородок вниз или вытягивать шею к инструменту.

Когда скрипка окажется на месте, голова должна лишь мягко соприкоснуться с подбородником. Не вдавливайте ее туда. Челюсть остается подвижной, зубы не сжаты. Попробуйте беззвучно произнести несколько слов или слегка открыть и закрыть рот: если это невозможно, возможно, вы слишком сильно прижимаете инструмент.

Левое плечо тоже не обязано подниматься навстречу скрипке. Частая ошибка выглядит почти незаметно: плечо чуть приподнято, голова наклонена, а шея оказывается зажата между ними. Чтобы заметить это, встаньте перед зеркалом и посмотрите на линию плеч. Не требуйте

полной симметрии — тела не устроены по чертежу. Спросите себя о другом: не тянется ли одно плечо к уху? Могу ли я спокойно вдохнуть? Не приходится ли удерживать голову усилием?

Если скрипка постоянно сползает, ответом не должно быть «поднять плечо посильнее». Возможно, инструменту нужна более подходящая опора. Подбородники и плечевые упоры различаются по высоте, форме и расположению. У музыкантов разная длина шеи, ширина плеч и строение челюсти, поэтому нет одной комбинации, подходящей всем. Хорошая настройка помогает приблизить скрипку к телу без боли и без поднятого плеча. Подбирать или менять опору разумнее вместе с преподавателем или специалистом, который может увидеть положение инструмента со стороны.

Три точки опоры

Представьте три зоны контакта: голова, ключица и левая рука. Это не три места, которые нужно сжать, а три участника общего равновесия.

1. Голова мягко соприкасается с подбородником. Контакт есть, но челюсть не давит на инструмент.

2. Ключица и область плеча принимают часть веса скрипки. Здесь не нужно зажимать ее мышцами.

3. Левая рука направляет инструмент и помогает ему сохранять положение, но не должна превращаться в тиски. Большой палец и указательный палец не обязаны сдавливать гриф.

Вес между этими зонами распределяется не одинаково у всех и может немного меняться во время игры. Цель не в том, чтобы найти единственную математически точную схему, а в том, чтобы не поручать всю работу одной напряженной мышце. Если скрипка удерживается только за счет приподнятого плеча или сжатой левой кисти, телу приходится постоянно бороться.

Попробуйте короткую проверку, не играя.

1. Положите скрипку на ключицу и привычно установите голову на подбородник.

2. Найдите положение, в котором шея остается свободной, а плечо не поднимается.

3. Положите левую руку на гриф, не сжимая его. Почувствуйте, как пальцы касаются дерева, а большой палец служит мягким ориентиром.

4. На один спокойный выдох слегка ослабьте давление пальцев левой руки. Не отпускайте скрипку полностью и не проверяйте равновесие резким движением.

Если инструмент сразу проваливается или уходит, не хватайте его сильнее. Вернитесь к началу и выясните, какая опора не работает: скрипка слишком далеко от тела? Голова наклоняется в неудобное положение? Плечевой упор мешает инструменту лечь естественно? Лучше проверить это с преподавателем, чем каждый день закреплять компенсацию.

Проверка трех точек — не экзамен на способность удержать скрипку без рук. Это упражнение на качество контакта: инструмент лежит на теле, а руки могут участвовать в движении, не зажимая его.

Положение левой руки: опора без захвата

Поднимите левую руку к грифу и позвольте локтю свободно свисать. Не прижимайте его намеренно к корпусу и не отводите далеко в сторону. Положение зависит от того, где находятся пальцы на струнах, но рука должна сохранять возможность небольшого движения.

Запястье обычно не нуждается в сильном изгибе. Оно может выглядеть по-разному в зависимости от строения руки и конкретной ноты, однако резкий залом вперед или назад часто указывает на то, что рука пытается дотянуться до грифа неудобным способом. Попробуйте чуть повернуть предплечье, прежде чем сильнее гнуть кисть. Если пальцы не достают до струн без напряжения, покажите это преподавателю: иногда достаточно изменить положение руки или скрипки.

Большой палец касается грифа легко, без боли и побелевшей кожи. Проверьте себя: можете ли вы на мгновение ослабить его давление, сохраняя общий контакт руки со скрип-

кой? Не обязательно делать это во время игры. Достаточно заметить, что хват не должен быть постоянным.

Представьте, что кисть — не крючок, который удерживает тяжелый предмет, а подвижная ветка, на которой пальцы могут свободно менять положение. Если рука зажата, пальцам труднее попадать на струны точно и быстро. Если же рука полностью обмякла и теряет форму, управлять пальцами тоже будет трудно. Нужна не расслабленность «как тряпочка», а готовность двигаться без лишнего усилия.

Правая рука и баланс смычка

Правая рука устроена иначе: ей предстоит вести смычок, и для этого плечо, локоть, предплечье, кисть и пальцы должны согласованно двигаться. Если правое плечо приподнято, а кисть жесткая, смычок может дрожать даже тогда, когда вы стараетесь держать его очень крепко.

Без смычка несколько раз поднимите правую руку в сторону, как будто собираетесь коснуться воображаемой струны, а затем свободно опустите. Не делайте движения широкими и резкими. Заметьте, откуда начинается движение и где появляется лишнее усилие. После этого согните и разогните локоть, пошевелите пальцами.

Смычок не удерживают мертвой хваткой. Пальцы должны быть достаточно надежными, чтобы управлять им, но не настолько напряженными, чтобы кисть перестала подстраиваться. Представьте, что вы держите не хрупкую птичку и не железный прут, а небольшой предмет, который нельзя уронить, но можно слегка повернуть в руке. Как именно распределяется усилие между пальцами, меняется по ходу смычка; начинающим полезнее сначала следить за отсутствием избыточного зажима, чем пытаться контролировать каждую мышцу по отдельности.

Если смычок дрожит, не спешите обвинять пальцы. Проверьте всю цепочку: ровно ли стоит тело, свободно ли опущено плечо, не задержано ли дыхание, не удерживает ли левая рука скрипку зажимом? Иногда дрожание усиливается именно потому, что правая рука пытается компенсировать напряжение в другой части тела.

Зеркало и ощущения: два полезных свидетеля

Зеркало показывает то, что трудно почувствовать: поднятое плечо, чрезмерный наклон головы, округленную спину, слишком далеко отведенный локоть. Но зеркало не может сказать, удобно ли вам. Человек способен выглядеть «ровно» и при этом болезненно напрягаться. Поэтому наблюдайте одновременно снаружи и изнутри.

Поставьте зеркало так, чтобы видеть себя спереди. Затем, если возможно, взгляните на положение сбоку. Поиграйте или просто постоит со скрипкой несколько секунд и проверьте:

- остается ли шея свободной;
- можете ли вы дышать без задержки;
- не поднимается ли левое плечо;
- не округляется ли спина;
- не сжимается ли челюсть;
- не белеют ли пальцы на грифе и смычке.

Не нужно исправлять все пункты сразу. Выберите один. Например, сыграйте длинный открытый звук и сосредоточьтесь только на плечах. Затем повторите, думая о свободном дыхании. Так внимание не превращается в диспетчера, который пытается одновременно управлять десятком деталей.

Короткий маршрут перед игрой

Эта последовательность занимает меньше минуты, но помогает начать не с борьбы, а с настройки.

Этап

Действие

На что обратить внимание

1

Встаньте или сядьте удобно, поставьте стопы на опору
Колени не заперты, дыханию ничего не мешает

2

Поднимите и опустите плечи, встряхните кисти
Напряжение не нужно сохранять после движения

3

Мягко поставьте скрипку на ключицу
Не тянитесь к инструменту головой и плечом

4

Установите голову на подбородник без сильного нажима
Челюсть и шея остаются свободными

5

Положите левую руку на гриф
Пальцы касаются, но не сдавливают

6

Возьмите смычок и сделайте спокойный пробный штрих
Правое плечо не ползет к уху

После этого сыграйте один длинный звук на открытой струне. Не оценивайте его только по красоте. Спросите себя: стало ли дыхание свободнее? Осталось ли плечо опущенным? Может ли рука закончить движение и немного отдохнуть? Такая проверка связывает постановку не с неподвижной позой, а с реальным действием.

Паузы — часть техники

Напряжение редко исчезает от приказа «расслабься». Гораздо полезнее регулярно дать телу возможность заметить, где оно уже напряглось. После короткого отрезка игры опустите скрипку, встряхните руки, спокойно опустите плечи и сделайте выдох. Не дожидайтесь, пока шея начнет болеть. Маленькая пауза может предотвратить привычку удерживать инструмент усилием.

Сравните ощущения до и после. Например, сыграйте одну и ту же короткую фразу сначала как обычно, а затем после встряхивания рук и проверки опоры. Не обязательно, чтобы второй раз сразу прозвучал лучше. Важно заметить разницу: изменилась ли свобода смычка? Стало ли проще дышать? Уменьшилось ли желание сжать гриф?

Если устойчивый дискомфорт, боль или онемение повторяются, остановитесь и обсудите положение с преподавателем. Не следует «привыкать» к острой боли или пытаться самостоятельно решить проблему, сильнее растягивая шею и плечо. Иногда причина — в непривычном движении, иногда — в неподходящей высоте опоры или в другом факторе, который легче увидеть со стороны. Боль — не оценка усердия и не обязательная часть обучения.

Постановка будет меняться вместе с вами. На первых занятиях движения непривычны, и тело может возвращаться к знакомым компенсациям. Это не провал, а повод снова спокойно проверить опору. Не ищите позу, в которой можно застыть навсегда. Ищите положение, из которого удобно начать движение, заметить напряжение и отпустить лишнее.

Когда скрипка лежит на теле без силового захвата, у рук появляется пространство для работы. Голова не придавливает инструмент, ключица принимает его вес, левая рука направляет, правая ведет смычок, а дыхание остается частью музыки. Именно так рождается уверенность: не из того, что тело стало жестче, а из того, что ему больше не нужно бороться с собственной опорой.

Перед следующей практикой попробуйте выполнить короткую последовательность: встряхнуть руки, мягко поднять и отпустить плечи, спокойно поставить скрипку и проверить три точки контакта. Затем сыграйте один звук и сравните его с первым звуком занятия. Возможно, он не станет сразу громче или ровнее. Но если шея свободнее, дыхание спокойнее, а смычок послушнее, вы уже нашли важную опору — ту, на которой строится не только звук, но и дальнейшее обучение.

Ноты и ритм: основы чтения, счёта и музыкального слуха

На пюпитре лежит короткая мелодия. Всего несколько нот — ничего угрожающего. Ученик смотрит на первую, вспоминает её название, затем на вторую, снова вспоминает. Когда он добирается до третьей, первая уже успела выскользнуть из памяти. А тут ещё и ритм: где задержать звук, где сменить ноту, где не сыграть ничего. Пальцы знают по одной ноте, глаза — по одному знаку, но целая фраза пока не складывается.

Это не недостаток музыкальности. Просто расследование началось сразу по трём уликам: высота звука, его длительность и то, как всё это должно прозвучать. Если искать их по очереди, нотная строка перестаёт быть загадочной. Она превращается в карту, по которой можно пройти шаг за шагом.

Сначала найдём, где живут ноты

Пять горизонтальных линий нотного стана — не просто полки для чёрных овалов. Вместе с промежутками между ними они образуют лестницу: ноты поднимаются вверх, когда звучат выше, и опускаются вниз, когда звучат ниже. Важно читать лестницу последовательно, снизу вверх.

На скрипке обычно читают в скрипичном ключе. Его завиток обрамляет вторую линию снизу — линию ноты соль. Поэтому скрипичный ключ иногда называют ключом соль: он помогает определить, где находится эта нота, а от неё уже можно найти остальные.

В скрипичном ключе ноты на линиях снизу вверх такие: **ми, соль, си, ре, фа**. Ноты в промежутках между линиями: **фа, ля, до, ми**. В международной буквенной записи это соответственно E, G, B, D, F и F, A, C, E. В этой главе будем пользоваться буквами с указанием октавы: например, G4 — соль четвёртой октавы.

Полезно запомнить несколько ориентиров, а не пытаться сразу выучить весь нотный стан наизусть:

Ориентир

Где находится

G4, соль

Вторая линия снизу

B4, си

Средняя, третья линия

D5, ре

Четвёртая линия

A4, ля

Второй промежуток снизу

E5, ми

Верхний промежуток

Пусть эти ноты станут знакомыми перекрёстками. Увидели B4 на средней линии — значит, соседние ступени вокруг неё будут A4 в промежутке ниже и C5 в промежутке выше. Уви-

дели G4 на второй линии — над ним расположится A4, под ним F4. Каждое движение на одну ступень вверх или вниз чередует линию и промежуток.

Здесь есть важная тонкость: соседние ноты не всегда отстоят друг от друга на одинаковое расстояние по высоте. Между ми и фа, например, полутон, а между фа и соль — тон. Но на начальном этапе полезно сначала увидеть направление и соседство: нота поднялась на ступень или опустилась. Точное изменение высоты уточняют знаки при ключе и случайные знаки — диез, бемоль или бекар. Они меняют высоту ноты, но не передвигают её на другую линию или в другой промежуток.

Скрипичные струны тоже могут служить ориентирами. От самой низкой к самой высокой это соль, ре, ля и ми: G3, D4, A4, E5. Ля четвёртой октавы находится на втором промежутке снизу, а ми пятой октавы — в верхнем промежутке стана. Нота ре четвёртой октавы расположена в промежутке прямо под нижней линией. Соль третьей октавы лежит ещё ниже, за пределами пяти линий. Так зрительная карта постепенно связывается с реальным инструментом: вы видите знак и вспоминаете, какая струна может дать такую высоту.

Не требуйте от себя мгновенного узнавания любой ноты. Сначала найдите ориентир, затем отсчитайте от него соседние ступени. Это не медлительность, а надёжный способ чтения. Скорость приходит позже — когда отдельные шаги становятся привычными.

У каждой ноты две разные подсказки

Нотный знак отвечает как минимум на два вопроса: **насколько высоко звучит нота и как долго она длится.**

Высоту показывает положение головки ноты: выше на стане — выше звук, ниже — ниже. Длительность подсказывает форма знака. Овал без штиля — целая нота; незакрашенный овал со штилем — половинная; закрашенная головка со штилем — четверть; флажок или соединяющая ноты балка показывают восьмую. Направление штиля — вверх или вниз — само по себе высоту и длительность не меняет.

В простом размере 4/4 целая нота обычно занимает четыре доли, половинная — две, четверть — одну, восьмая — половину доли. Это не значит, что четверть всегда длится одну секунду. Доля зависит от выбранного темпа: в медленной музыке она тянется дольше, в быстрой — короче. Но внутри одной пьесы пульс должен оставаться ровным, словно спокойные шаги.

Размер записывается двумя числами в начале нотной строки. В размере 4/4 верхняя цифра указывает, что в такте четыре доли, а нижняя говорит, что единицей счёта служит четверть. В размере 3/4 обычно считают три четвертные доли: раз, два, три. Тактовые черты разделяют музыку на небольшие участки и помогают не потерять место. Они не означают, что на каждой черте надо делать паузу или обязательно выделять следующую ноту.

Для первого знакомства удобно считать вслух:

- четверть: «раз»;
- половинная: «раз-два», пока звук продолжается;
- восьмые: «раз-и», причём «и» приходится ровно посередине между долями.

Паузы тоже имеют длительность. Четвертная пауза означает одну долю тишины, половинная — две. Целая пауза в обычном размере 4/4 занимает целый такт. Пауза — не пустое место, которое можно пропустить, а точно отмеренная тишина. Музыка продолжает идти, даже когда инструмент молчит.

Попробуйте сначала прохлопать ритм, не играя мелодию. Например, в одном такте 4/4 звучит четверть, затем две восьмые, потом ещё две четверти. Считайте: **«раз, два-и, три, четыре»**. На «раз» хлопните один раз; на «два-и» сделайте два равных хлопка; на «три» и «четыре» — ещё по одному. Если не получается, не ускоряйтесь. Вернитесь к ровному счёту и проверьте, действительно ли «и» находится точно между двумя долями.

Ударять громче на каждом «раз» не нужно. Пульс — это опора, не маршевый приказ. Он должен помогать музыке двигаться, а не заставлять её топтать.

Детективный метод: пять шагов к мотиву

Чтобы соединить зрение, счёт, внутренний слух и игру, используйте один и тот же маршрут. Не перескакивайте сразу к инструменту: короткая подготовка часто экономит больше времени, чем многократное проигрывание с ошибками.

1. Прочитайте ноты

Сначала определите скрипичный ключ и размер. Затем найдите несколько ориентиров и назовите ноты. Пока не заботьтесь о скорости. Проследите, куда движется мелодия: вверх, вниз, повторяет один звук или перескакивает через ступень.

2. Проговорите счёт

Посмотрите на длительности и распределите их по долям. На длинной ноте произносите следующий счёт внутри себя: звук продолжается, а время не останавливается. Паузы тоже считайте.

3. Прохлопайте ритм

Держите доли ровно. Можно тихо отбивать пульс ногой, а хлопать только там, где начинается новая нота. Так вы заметите разницу между **моментом атаки** и **длительностью звучания**. Половинная начинается один раз, но продолжается две доли.

4. Пропойте высоту

Сначала пропойте ноты по именам или на слог «ля». Если пока трудно попасть в точную высоту, найдите первую ноту на скрипке, клавишном инструменте или с помощью надёжного звукового эталона, а потом повторите её голосом. Не оценивайте себя по красоте голоса. Сейчас задача — услышать, какая нота выше, какая ниже и как они связаны.

5. Сыграйте

Возьмите инструмент и сыграйте фразу медленно, сохраняя тот же пульс, который уже прохлопали. Слушайте не только пальцы, но и звучание: совпало ли оно с тем, что вы пропели? Если потерялись, остановитесь, вернитесь к предыдущему шагу и найдите место, где нарушилась улика.

Вот небольшой мотив в размере 4/4. В каждой строке — один такт:

Такт

Доли и ноты

Первый

G4 — четверть; A4 — четверть; B4 — половинная

Второй

A4 — четверть; G4 — четверть; D4 — половинная

В буквенных названиях это соль, ля, си, ля, соль, ре. Счёт будет таким: **«раз, два, три-четыре | раз, два, три-четыре»**. Первые две ноты каждого такта занимают по одной доле. На половинной ноте произнесите «три-четыре» и удерживайте звук всё это время.

Посмотрите на направление мелодии. В первом такте она поднимается от G4 к A4 и B4. Во втором опускается от A4 к G4, а затем прыгает вниз к D4. Это уже не россыпь знаков, а маленький сюжет: подъём, возвращение и более широкий шаг вниз.

Если эти места на инструменте вам знакомы, мотив можно сыграть на скрипке: G4 — третьим пальцем на струне ре, A4 — открытой струной ля, B4 — первым пальцем на струне ля, D4 — открытой струной ре. Если пальцы пока не готовы, спойте мелодию или сыграйте её

на удобном звуковом источнике. Цель упражнения — связать запись с тем, что вы слышите, а не заставить левую руку освоить новую технику за один подход.

Пройдите мотив по пяти шагам. Не играйте его целиком, пока не можете спокойно назвать ноты и удерживать счёт. Затем сыграйте медленно. Если последняя половинная вдруг стала короткой, это не мелкая ошибка: одна из подсказок была пропущена. Отдельно прохлопайте второй такт и снова сыграйте его.

Слух — это навык расследования

Иногда начинающий говорит: «У меня нет слуха». Часто он имеет в виду, что не может сразу угадать нужную ноту или точно повторить мелодию. Но музыкальный слух — не только редкая способность мгновенно назвать любую высоту. Это ещё и умение сравнивать звуки, замечать, что изменилось, запоминать короткие последовательности и проверять своё предсказание.

Перед тем как сыграть следующую ноту, попробуйте внутренне представить её. Будет ли она выше предыдущей? Насколько? Повторится ли звук? После этого сыграйте и сравните ожидание с результатом. Так слух работает активно: не просто получает звук, а делает предположение и проверяет его.

Для тренировки достаточно нескольких минут:

1. Сыграйте одну открытую струну, например ля.
2. Повторите её голосом на удобной высоте.
3. Сыграйте соседнюю ноту и определите, выше она или ниже.
4. Закройте инструмент, попробуйте вспомнить первую ноту, затем проверьте себя.
5. Повторите упражнение на другой струне и в другой день.

Не стремитесь сразу определить ноту по названию. Сначала учитесь слышать направление и расстояние. Абсолютная способность мгновенно узнавать высоту не обязательна, чтобы красиво играть. Для начинающего гораздо важнее слышать собственное исполнение, замечать расхождение и уметь спокойно его исправить.

Если голосу трудно повторить точную высоту, пойте контур: вверх, вниз, повтор. Можно использовать названия нот, напевать на «м-м» или просто слушать внимательно и затем подражать. Повторение с проверкой полезнее, чем многократное чтение нот глазами: зрительный знак должен всё чаще вызывать у вас внутреннее звучание.

Как понять, где именно возникла ошибка

Когда фраза не складывается, не называйте её целиком «неудачной». Проведите маленькое расследование.

Если ноты сыграны в неверной последовательности, вернитесь к чтению высоты: найдите опорную ноту и проверьте движение по ступеням. Если все звуки правильные, но фраза звучит рвано, вероятно, потерялся пульс или укоротилась длинная нота. Если ритм точный, но мелодия не узнаётся, проверьте высоту и направление движения. Если во время игры вы забываете считать, разделите задачу: отдельно прочитайте ноты, отдельно прохлопайте длительности, а потом соедините их на более медленном темпе.

Такой способ важен не только для начинающего. Музыканты любого уровня разбирают трудное место по слоям. Чем яснее вы понимаете, какая именно подсказка подвела, тем меньше приходится полагаться на случай и на многократное повторение «на авось».

Прочитайте ещё раз короткую последовательность на пюпитре. Найдите ключ, назовите ориентирные ноты, проследите соседние ступени, проверьте размер. Затем произнесите счёт, прохлопайте ритм, пропойте мелодию и сыграйте её. Этот порядок не превращает музыку в сухую арифметику. Напротив, он освобождает внимание: когда глаза знают, что видят, а тело чувствует пульс, слуху легче услышать фразу целиком.

Ноты — это не музыка сама по себе, а точные подсказки к ней. Пульс удерживает время, знак показывает длительность, положение на стане указывает высоту, а ваш слух соединяет всё

в живой звук. Разбирайте эти подсказки по одной — и постепенно на пюпитре будет появляться не набор загадочных значков, а мелодия, которую вы уже можете представить и сыграть.

Правая рука и смычок: захват, ведение и контроль движения

На первом уроке Илья старательно вёл смычок по струне. Он держал его так крепко, будто тот мог выскользнуть и улететь в окно. Плечо поднялось, кисть застыла, кончик смычка пополз к краю грифа. Звук сначала шуршал, потом резко царапнул и оборвался. Илья посмотрел на инструмент с недоумением: пальцы вроде бы всё делали правильно, а смычок словно жил собственной жизнью.

Педагог не попросил его нажать сильнее. Вместо этого предложил встряхнуть кисть, выдохнуть и снова взять смычок — так, чтобы тот оставался в руке, но не был зажат в ловушке. Через несколько минут звук стал ровнее. Не потому, что Илья прибавил силы, а потому, что перестал мешать движению.

Смычок не нужно победить. Его нужно направить. Он становится продолжением руки — гибким, чувствительным, отзывчивым. Чтобы управлять им, важно освоить три вещи: свободный захват, понятную траекторию и согласованное движение всей правой руки.

Сначала — мягкий захват

У смычка есть вес и точка равновесия, но пальцы не должны сжимать его, как ручку тяжёлого чемодана. Их задача — удерживать и направлять. Чем сильнее вы стискиваете трость, тем меньше у пальцев возможностей подстроиться к её движению.

Есть распространённый вариант постановки: большой палец касается нижней части трости возле колодки, средний и безымянный располагаются рядом с ним, указательный лежит на трости с другой стороны, а мизинец округлённо опирается сверху. Но это не универсальный шаблон. Длина пальцев, ширина ладони, гибкость суставов и особенности конкретного смычка различаются. Положение, подходящее одному музыканту, может быть неудобным другому. Поэтому базовую форму захвата стоит сверить с педагогом, особенно если пальцы напрягаются или смычок постоянно заваливается.

Начните без инструмента.

1. Освободите руку. Несколько раз мягко встряхните кисть. Не размахивайте всей рукой: представьте, что сбрасываете с пальцев капли воды.

2. Сложите пальцы без усилия. Согните их так, будто собираетесь бережно взять небольшой предмет. Большой палец остаётся подвижным, не блокирует остальные.

3. Возьмите смычок в привычной для вас учебной позиции. Не добивайтесь идеальной формы по картинке. Проследите, чтобы пальцы касались трости без болезненного давления, а кисть не была зажата.

4. Проверьте подвижность. Чуть согните и распрямите пальцы, сохраняя контакт со смычком. Движение должно быть небольшим и свободным. Если трость вываливается, поправьте захват; если пальцы побелели или суставы застыли, ослабьте хват.

5. Опустите руку и повторите. Важно не просто однажды поставить пальцы, а научиться находить удобный захват без долгой борьбы.

Не пытайтесь делать кисть «ватной». Свобода не означает отсутствие контроля: смычок должен оставаться устойчивым. Представьте, что держите птичье перо, которое нельзя раздавить, но которое нельзя и выпустить. Это не инструкция с точным количеством давления — скорее напоминание о балансе между опорой и мягкостью.

Полезно различать два ощущения: **удерживать** смычок и **сжимать** его. В первом случае пальцы участвуют в управлении; во втором кисть превращается в жёсткий зажим. Если вы не уверены, остановитесь, опустите руку, встряхните её и начните заново. Боль, онемение

и нарастающее напряжение — сигнал прекратить упражнение и проверить постановку, а не повод «привыкать».

Почувствуйте движение до того, как коснётесь струны

Теперь возьмите смычок и проведите им по воображаемой прямой перед собой. Медленно — туда и обратно. Плечо не поднимается к уху, локоть не застывает, кисть следует за движением, но не выламывается. Не нужно изображать большой размах: задача — почувствовать непрерывность.

Затем повторите упражнение, представляя, что рука движется вдоль невидимой струны. Следите за тремя ощущениями:

- смычок не вырывается из пальцев;
- запястье не становится каменным;
- движение не начинается только из одного сустава.

На коротком участке могут особенно активно работать пальцы и кисть. На длинном движении заметнее включаются предплечье и локоть, а плечо помогает руке сохранить удобную высоту. Это не значит, что нужно отдельно «включать» каждую часть по команде. Музыкальное движение распределяется между суставами естественно, как шаг распределяется между бедром, коленом и стопой. Если двигать только кистью, длинный ход быстро упрётся в её пределы; если зажать кисть и вести смычок одним плечом, движение станет грубым.

Мозг учится не только по зрению. Он постоянно сопоставляет ощущение пальцев, положение руки и звук. Поэтому на первых этапах полезно выполнять движения медленно: так проще заметить, в какой момент захват стал жёстким, а смычок начал отклоняться.

Поставьте смычок на струну

Возьмите скрипку в уже освоенное положение. Не меняйте сейчас постановку левой руки и не пытайтесь играть мелодию: внимание нужно сосредоточить на движении смычка.

Поставьте его волосом на открытую струну примерно в средней части. Волос касается струны, но струна не продавливается к накладке. Смычок движется поперёк струны, а его путь в целом остаётся параллельным подставке. На практике это означает: в начале и конце хода смычок не должен заметно уходить ни к грифу, ни к подставке. Посмотрите на инструмент сверху или воспользуйтесь зеркалом, если оно есть. Попросите педагога показать линию, подходящую именно вашему положению руки.

Важно не искать одну неизменную «волшебную точку» между подставкой и грифом. Зона контакта может меняться в зависимости от струны, участка смычка, темпа, громкости и желаемого характера звука. Для первых упражнений выберите удобное место примерно посередине между подставкой и концом накладки грифа и постарайтесь сохранять его. Позже вы научитесь намеренно перемещать точку контакта. Пока цель проще: не позволять смычку случайно блуждать.

Упражнение «Медленная дорожка»

Это упражнение учит замечать траекторию раньше, чем ошибка превратится в плохой звук.

1. Выберите открытую струну, например ре или ля. Поставьте смычок в средней части, в выбранной зоне контакта.

2. Проверьте, что пальцы не сжали трость, плечо опущено, а звук можно начать без рывка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.