

Шесть основных категорий параметров звучания варгана — Включение в работу различных мышц речевого аппарата — Основное правило работы с отдельными единицами приёмов звукоизвлечения — Бой по язычку и штрих удара: основы — Удержание и фиксация инструмента: основы — Общие рекомендации по работе с развитием мышц

I.1. Шесть основных категорий параметров звучания варгана

Система обучения базируется на разделении любого момента звучания варгана на шесть отдельных категорий параметров, которые могут изменяться и использоваться одновременно и параллельно друг с другом. Такое разделение допустимо благодаря специфике инструмента и нашим различным двигательным системам, которые изначально способны работать независимо друг от друга (но, разумеется, на то, чтобы соответствующим образом перестроить стереотипы координации движений под задачи игры на варгане, потребуется некоторое время).

Этот процесс можно сравнить с работой в аудиоредакторе, где из нескольких дорожек сводится единый финальный звук, а список категорий параметров звучания выглядит следующим образом:

- **Высота звука** — статичные (на момент исполнения того или иного звука категории) положения определённых мышц речевого аппарата, позволяющие построить последовательность звучаний по шкале от низких к высоким.
- **Динамичная артикуляция** — эффекты звучания, построенные на различных динамичных движениях мышц артикуляционного аппарата области от гортани и вплоть до передних зубов (начиная артикуляцией согласных звуков и продолжая сложными движениями, которые не используются в человеческой речи). При развитых навыках игры каждый из таких эффектов может воспроизводиться с привязкой к изменениям высоты звучания, которые задаются первой категорией звучаний.
- **Губные приёмы** — эффекты звучания при движениях губ; изменения направления и амплитуды звуковой волны.
- **Дыхание** — шумовые эффекты, связанные с дыханием, изменение параметров резонаторной полости, дыхательные ритмы и т.д.
- **Бой по язычку и штрих удара** — различные способы боя по язычку, изменение оттенка звука из-за смены характеристик удара (сила, направление и т.д.).
- **Внешние приёмы** — любые другие приёмы, выходящие за рамки «внутреннего пространства» резонаторной полости, сюда же включаются и разные способы удержания инструмента при игре.

Каждая из этих категорий изменения параметров звука и способы их «сведения» с другими категориями будут подробно рассматриваться в материалах следующих занятий.

Важно заметить: возможно введение дополнительных подкатегорий параметров звука (например, *громкость звука* — изменения характеристик этого параметра могут успешно применяться параллельно с использованием других приёмов игры). Также можно было бы ввести отдельную категорию приёмов, где параллельно со звучанием варгана используются голосовые связки, но в данном курсе такие способы звукоизвлечения рассматриваться не будут.

Для облегчения работы с несколькими параллельными параметрами звука в методике обучения используется *конструктор приёмов* — набор внешних средств, позволяющих обойти ограниченность ресурсов нашей кратковременной памяти. Помимо этого конструктор приёмов адаптирован под составление упражнений, основанных на работе со случайными значениями. Это позволяет избежать прямолинейного заучивания отдельных приёмов и их комбинаций. Подробно метод работы описан в приложении В.

I.2. Включение в работу различных мышц речевого аппарата

Варганная музыка очень близка к механизмам работы нашего речевого аппарата. При обучении игре на варгане мы снимаем различные настройки известных артикуляционных жестов и используем их в соответствии со спецификой музыкального инструмента. Но артикуляция — сложнейший, автоматизированный и неосознаваемый процесс, в котором движения различных мышц строго скоординированы между собой. Поэтому на определённом этапе знакомства с варганом задачи обучения усложняются: нам важно не только снять существующие настройки, но и суметь их перепрограммировать и модифицировать, фрагментируя разные артикуляционные жесты на отдельные составляющие и полностью меняя систему координации соответствующих двигательных действий под специфику и особенности варганной музыки.

Для начала можно просто отрабатывать отдельные движения различных мышц, переключаясь на осознанное управление каждой из них — стараясь избегать автоматических скоординированных реакций, когда в связке вместе с одним движением воспроизводится какое-либо другое.

- **Язык:** движения вправо-влево, вверх-вниз, вперед-назад, вверх и вперед по диагонали, кончиком языка вдоль нижних или верхних зубов; запрокидывание кончика языка вверх и назад к мягкому нёбу; расширение и сужение языка, движения корнем языка.
- **Гортань:** движения вверх-вниз (по примеру глотательного движения)
- **Дно полости рта, подъязычные мышцы:** опускание вниз и втягивание вверх (при помощи движений корня языка и гортани)
- **Глотка:** закрытие и открытие входа в глотку (по примеру движения при переходе от ротового к носовому дыханию и обратно).
- **Мягкое нёбо и нёбная занавеска:** движения вверх-вниз (по примеру глотательных движений, зевка, движения при переходе от ротового дыхания к носовому и обратно). Особенно хорошо почувствовать движения нёбной занавески и увеличение объёма полости рта можно почувствовать, если попробовать зевнуть с закрытым ртом.
- **Губы:** смыкание и размыкание; отдельные движения верхней губы, нижней губы, правого и левого уголка рта
- **Щёки:** напряжение и расслабление (при помощи уголков рта и соседних мышц)
- **Нижняя челюсть:** стабилизация. Различные движения подъязычных и других мышц могут вызвать неосознанный сдвиг нижней челюсти. Из-за этого сдвигается варган и сбивается направления боя по язычку.

Более подробно работа отдельных мышц будет рассматриваться в соответствующих темах следующих занятий.

I.2.1. Основное правило работы с отдельными единицами приёмов звукоизвлечения

Подробнее о разделении на основные и минимальные единицы звучания будет сказано позднее. Пока же важно отметить, что освоение любых приёмов звукоизвлечения и связанных с ними движений стоит проводить в два этапа:

1. Отработка отдельного способа звукоизвлечения без включения в работу каких-либо других мышц, относящихся к другим категориям параметров звука. Это необходимо для того, чтобы отследить автоматические движения мышц и научиться сознательно их «выключать».
2. Отработка того же способа звукоизвлечения, но уже с включением в работу разных мышц, относящихся к другим категориям движений. Это необходимо для того, чтобы после отработки первого пункта не сформировалась привычка затормаживать остальные мышцы при использовании изучаемого движения.

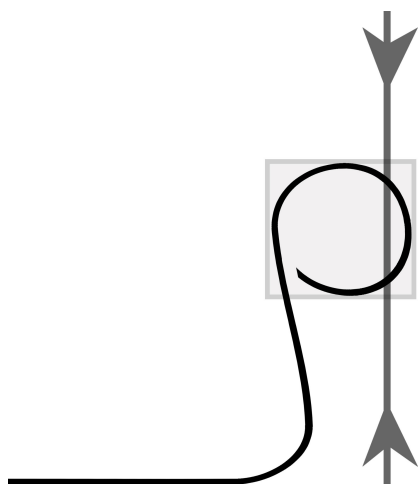
Можно привести пример. Допустим, что по каким-то причинам при быстром движении языка вперед-назад у вас автоматически начинают двигаться уголки рта. Для того, чтобы убрать эту автоматическую реакцию, нужно отрабатывать движения языка, последовательно затормаживая все остальные движения. Но если делать это слишком долго, то у вас сформируется новая автоматическая реакция и при движениях языка вперед-назад вам станет сложнее пользоваться другими движениями. Поэтому нужно предусмотреть этот момент и с определенного этапа комбинировать движения языка с прочими движениями. Иначе говоря, мы возвращаемся к самому началу, но координация движений относительно друг друга происходит уже сознательно — мы просто убираем фактор автоматической координации, доставшейся нам от опыта, не имеющего отношения к варгану.

I.3. Бой по язычку и штрих удара: основы

Если вы будете использовать только один способ боя, привыкнув к стабильному направлению движения руки и единственному значению силы удара, то в будущем вам будет сложно перестроиться под какую-либо другую манеру игры. В этом случае вы перекроете возможность тонкого управления уровнем призвуков, громкости и других характеристик звучания язычка, которые зависят от штриха удара.

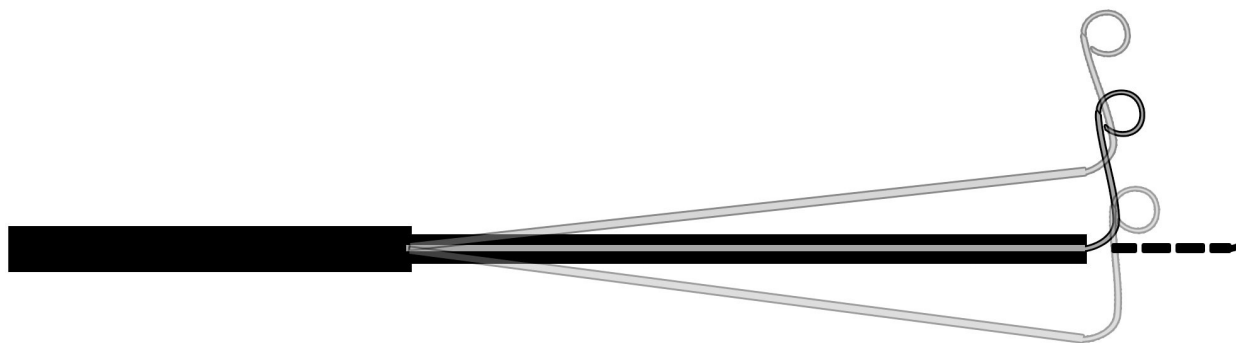
Поэтому самый важный момент в обучении боя по язычку — не заучивание конкретного способа боя, а выработка тонкой чувствительности к сопротивлению язычка и постепенное и грамотное программирование «локальной памяти рук» (термин позаимствован у пианистов). С этой точки зрения очень важно ставить себе самые разные задачи и изучать разные способы боя разными частями руки: в направлении к себе и от себя, совмещая пальцевые и кистевые движения, удары подушечками, фалангами, ладонью и так далее. Смена способа боя в данном случае — отличная разминка.

Впрочем, на первых порах освоения инструмента лучше сосредоточиться на прямом скользящем ударе (он наиболее универсален, если нацеливаться на изучение двухстороннего боя, и наименее «травмоопасен» для язычка варгана) и уже с этой основы изучать возможные изменения характеристик удара.

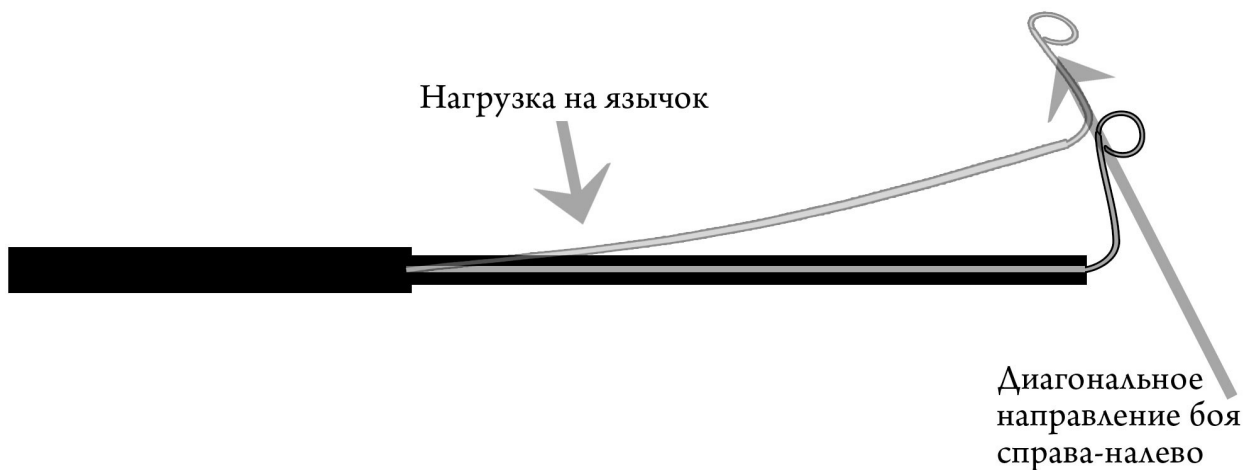

При скользящем ударе язычок не поддевается и не отводится — рука просто задевает его в движении по касательной и соскальзывает с колечка. На изображении линия удара заходит примерно на одну четвертую колечка язычка — это даст мягкий и плавный звук, но линию можно сместить на треть или даже на половину колечка, если при первом варианте сила удара получается недостаточной и варган звучит слишком тихо. Но чем сильнее линия удара будет смещаться влево по схеме, тем более прерывистый звук вы будете извлекать из варгана (особенно заметно это будет прослушиваться при двухстороннем бое).

Сила удара должна приводить язычок в полноценное движение, но не должна при этом превышать допустимый уровень нагрузки на его основание. Уровень максимальной нагрузки не имеет общего универсального значения и меняется в зависимости от материала и геометрии язычка варгана, но *приблизительный* максимальный уровень можно отобразить в виде схемы:

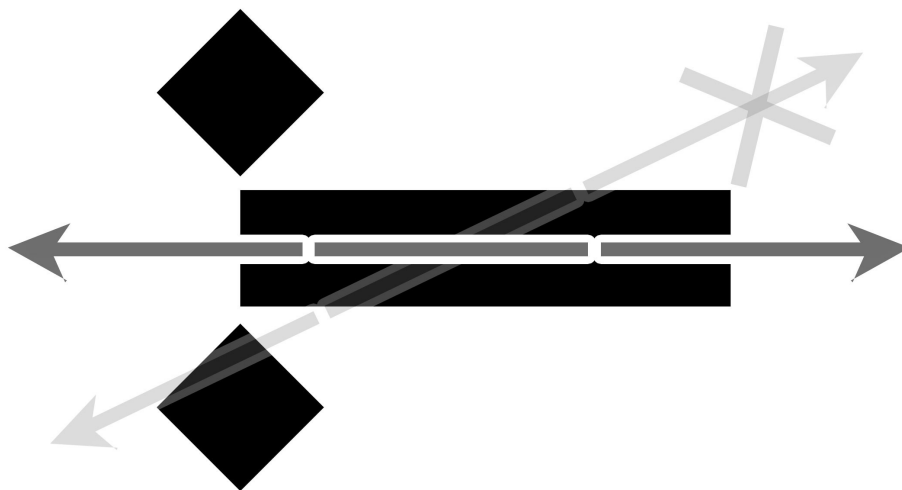

Тем не менее, максимальный уровень нагрузки далеко не всегда является оптимальным для игры (особенно, если удар не прямой, а уходит на диагональ). Отдельно стоит отметить, что большинство поломок инструмента происходит именно из-за несбалансированного диагонального штриха удара:

Иногда лучше немного ослабить удар, но насколько именно — нужно уметь определять самостоятельно. Если начинаете чувствовать, что язычок ощутимо сопротивляется движению, когда вы отводите его назад или вперед, а в звучании появляются лишние шумовые призвуки — просто ослабьте силу удара и выровняйте направления боя до прямого (впрочем, дополнительный призвук тоже может быть целью — иногда и он может разнообразить и дополнить игру, *если уметь с ним работать*).

Также не забывайте и о плоскости в которой происходят колебания рабочей части язычка. Если диагональные удары по отношению к плоскости хвостика язычка могут быть допустимыми, то с плоскостью колебаний язычка всё иначе — как только удар начнёт уходить на диагональ по отношению к ней, язычок начнёт задевать деки.

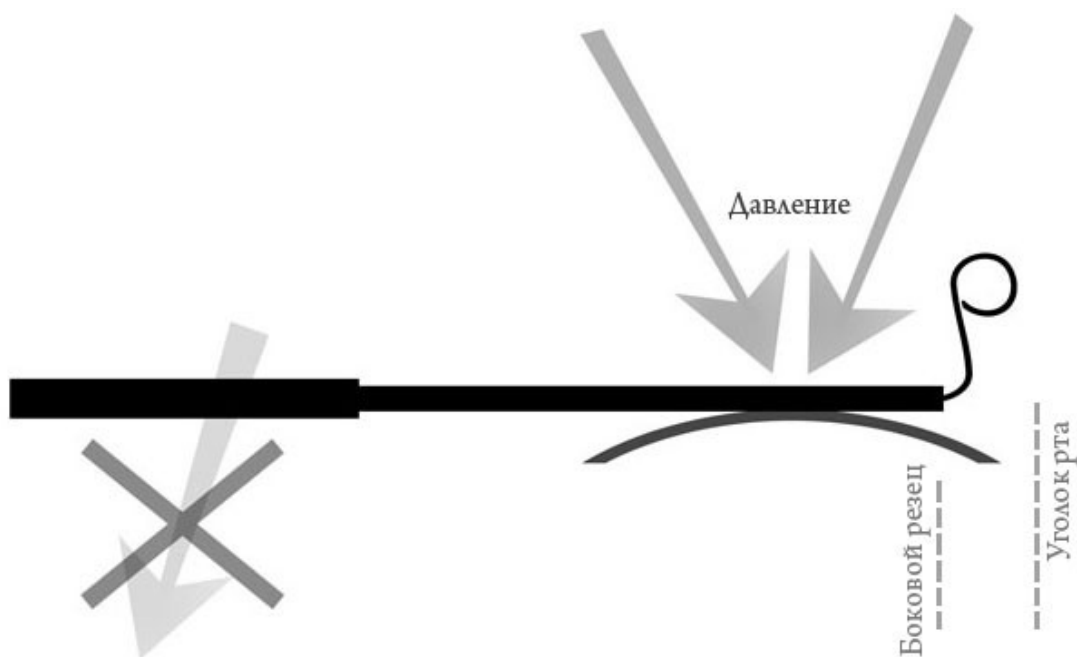
Подробнее об изменении манеры боя будет упомянуто в других занятиях.

I.4. Удержание и фиксация инструмента: основы

С удержанием инструмента второй рукой дела обстоят так же, как и с боем по язычку: важно не заученное положение руки, а умение чувствовать и определять уровни распределения давления по корпусу инструмента и декам, а от них — на зубы. Эта тема будет подробно рассмотрена позднее.

Пока же необходимо упомянуть, за какими моментами стоит следить на первых порах обучения. Во-первых, инструмент следует держать с небольшим отступом от уголка рта: приблизительно так, чтобы хвостик язычка находился на уровне бокового резца. Это не строгое правило, расположение может быть иным в зависимости от манеры игры и формы инструмента — подбирать его стоит по оптимальному соотношению яркости звучания и удобства боя по язычку.

Давление на инструмент должно приходиться таким образом, чтобы уходить вправо по схеме и чётко фиксировать инструмент на зубах. Если давление будет смещаться в сторону удерживающей руки, то инструмент будет фиксироваться недостаточно чётко. Сила прижатия к зубам должна быть такой, чтобы инструмент не отскакивал от них при ударах по язычку.

Одновременно с этим нужно следить за распределением давления на деки инструмента. Деки варгана могут сходиться вместе из-за чрезмерного прижатия к зубам или от слишком сильного давления руки — и язычок начинает лязгать о внутренние грани дек. В обоих случаях это происходит из-за того, что давление на варган оказывается в вертикальной плоскости, в то время, как оно должно распределяться преимущественно в горизонтальной (кроме тех случаев, когда нам нужно свести деки вместе для сокращения слишком больших зазоров между краями язычка и граней дек).

I.5. Общие рекомендации по работе с развитием мышц

Крайне важно учиться не только напрягать мышцы, но и правильно их расслаблять. Игра на варгане не должна вызывать лишних напряжений и мышечных зажимов. Любой лишний зажим будет делать долгую игру дискомфортной и вызывать быструю усталость. Прежде всего это касается боя по язычку и удержания инструмента. Положение рук стоит подбирать так, чтобы избежать неестественных изгибов. Кроме того, стоит обращать внимание не только на руки, но и на шею и плечи. Особенно пристально нужно следить за трапециевидной мышцей.

Понаблюдать за поведением мышц и отследить лишние напряжения можно с помощью простого упражнения: попробуйте плавно пошевелить плечами и локтями во время игры на варгане (не прекращая играть). Поднимите и опустите левый локоть, правый, сведите и расправьте плечи. Дополнительно можно попробовать изменить положение руки при бое по язычку и способ удержания инструмента — и сделать это тоже непосредственно во время игры. Чем больше у вас будет лишних напряжений — тем сложнее вам будет выполнять упражнение.

Второй простой метод отслеживания напряжений и зажимов заключается в простом напряжении и следующим за ним расслаблении различных мышц — если какая-то мышца никак не хочет расслабляться во время игры, то её можно, наоборот, максимально напрячь. И в тот момент, когда мы перестанем удерживать максимальное напряжение, она расслабится.