Играем на трубе

1. ДЫХАНИЕ РАБОТА ВОЗДУХА В самом начале давайте постараемся рассмотреть поподробнее дыхание духовика и чем оно отличается от естественного процесса вдоха и выдоха человека. Когда дышит человек в обычном состоянии, он вдыхает и выдыхает ровно столько воздуха, сколько вдыхается и выдыхается само по себе, когда человек бежит его вдох и выдох соответствует его бегущему состоянию, то есть он вдыхает и выдыхает ровно столько воздуха, сколько вдыхается и выдыхается само по себе при беге, это обычный естественный процесс, понятный всем нам. Как же должно работать дыхание человека при игре на трубе?, да точно так же, так же — обычно и естественно, единственная поправка в том, что для игры на инструменте, человеку нужно больше воздуха, чем в обычной жизни, потому что этим воздухом он, собственно и играет, воздух можно назвать топливом духового инструмента. Это все очень просто и понятно, но почему же тогда существуют такие выражения, как «поставленное дыхание», или «игра на опоре (на дыхании)?» Да просто потому, что на трубе можно играть с разной степенью использования воздуха, к сожалению можно использовать минимальное количество воздуха, выжимая воздух губами, такую игру часто называют «губной». При игре сжатыми, напряженными губами, воздух даже мешает играть, так как он запирается внутри легких, горла, и чем больше его, тем больше он запертый изнутри душит играющего, ученик начинает просто захлебываться от его переизбытка. Если для проверки (специально) надуть щеки, губы и горло расслабятся и не будут сдерживать выдох, воздух вырвется наружу. В случае игры «на дыхании», то есть используя при игре большое количество воздуха, (а это возможно только когда губы свободны и не сдерживают стремящийся наружу поток воздушной струи), ситуация с воздухом совершенно противоположная, так как труба будет поглощать значительно большее количество воздуха, его в начале все время будет не хватать, и это вполне нормальный процесс, трубач, переучивающийся на игру «большим» воздухом, по началу будет просто задыхаться от его постоянной нехватки. Сравните Захлебываться и Задыхаться
2. ОПОРА НА ВОЗДУШНЫЙ СТОЛБ Теперь разберем выражение «играть на опоре», что это за опора и как она получается? А получается эта самая опора от того, что воздух, свободно выходящий из тела, не сдерживаемый ничем, упирается в инструмент, и при входе в инструмент (с мундштуком, конечно), встречает сопротивление. Поток воздуха, упираясь в инструмент, образует просто воздушную пробку, или правильнее сказать, сам по себе образуется воздушный столб, одним концом упирающийся в трубу, а другим в диафрагму. То есть получается, что этот столбик растет не снизу вверх (из живота в трубу), а наоборот, опускается сверху вниз (от трубы — мундштука в «живот» — диафрагму). Вот она естественная опора на дыхании, воздушный столб. И опять же не надо ничего делать специально, (самому напрягать мышцы живота, насильно сжимать диафрагму, устраивая себе предварительное напряжение, выталкивать воздух неким нарочитым усилием), все будет происходить Само Собой. Это очень просто проверить, можно сильно дуть в закрытые зубы на слог «с» и стараться специально не напрягать и не держать напряженными мышцы живота, они сами напрягутся без вашего участия, ваши специальные усилия совершенно не потребуются. Воздушная струя ударится в зубы и Вы почувствуете, как от зубов к диафрагме, сразу опустится воздушный столб, создающий опору. В данном примере функцию сопротивления инструмента возьмут на себя закрытые зубы и буква «с», конечно при игре этого быть не должно. Естественная опора возможна только при условии, что выходу воздушного потока из тела ничего не препятствует и ничего не мешает.
3. ИСКУССТВЕННАЯ ОПОРА Можно рассмотреть процесс неестественной, искусственной опоры. Она возникает тогда, когда воздух не свободно выходит из нас, а уже с сопротивлением, «переработанный», это сопротивление, как правило, создают напряженные губы, и от них по всей цепи напрягаются горло, шея, язык, голова, практически все тело. Воздух, в следствие этого, попадает в трубу сжатый, сдавленный, искаженный, воздушная струя плоская, инструмент просто недополучает воздуха, что приводит к неполноценному звучанию, скрипу, скрежету, одним словом сильно зажатой игре. Часто зажатие губ и горла происходит по независящим от трубача причинам, трубач старается играть свободно, но не очень хорошие природные данные (тяжело продувается инструмент), провоцируют на не до конца свободную игру. Играющий испытывает дискомфорт, неудобство, ему приходится всеми возможными способами подстраиваться под инструмент, можно сказать бороться с ним, игра его похожа на тяжелый труд. Этого никогда не случается, если данные хорошие (инструмент почти не сопротивляется), с хорошими данными играть легко и приятно. Но сдаваться не надо, удобство, да и вообще сами данные нужно искать и можно найти. Единственным препятствием воздуху, должен быть сам инструмент и только инструмент. Собственно преодолевая его сопротивление, то есть, продувая инструмент, мы и получаем из него звучание. Больше ничего не должно мешать выходу воздуха, никаким образом нельзя обрабатывать, сдерживать, свободно вырывающийся наружу воздух, ни горлом, ни губами, ни языком, ни чем! Ну а коль скоро мы выяснили, что для игры на трубе нужно много воздуха, почему бы, по крайней мере на первоначальном этапе или в целях тренировки и развития объема легких, не набирать по — больше воздуха, в любом случае это не помешает. (Обратите внимание какой глубокий вдох перед игрой, особенно открытой и ответственной, делают «мастера»). К тому же есть очень хороший способ избавляться от лишнего, давящего изнутри воздуха — его можно потихоньку выпускать через свободные уголки губ. Прекрасный прием, с одной стороны губы в уголках всегда свободны, с другой всегда можно регулировать избыток воздуха. Про уголки поговорим в главе ГУБЫ. ПРО ВЫДОХ Про выдох надо затронуть еще одну очень важную вещь, как мы определили, свободному выдоху трубача ничто не должно мешать, препятствовать и сопротивляться, кроме самого инструмента, и надо сказать, что инструмент порой сопротивляется довольно сильно. Силу и степень сопротивления инструмента, можно связать с природными данными трубача, то есть на сколько его губы, зубы, прикус, площадка зубов позволяют полноценно продувать трубу. Естественно, что у всех трубачей индивидуально — разная продуваемость инструмента, соответственно и сопротивление инструмента тоже для всех разное. Таким образом получается, что некоторым трубачам приходится дуть в трубу больше, чем другим, что бы преодолеть сопротивление инструмента и продуть его полноценно. Но со временем, губы при помощи и под действием того же «правильно работающего» дыхания, приобретают наиболее продуктивную для них постановку, мундштук находит «зону относительного комфорта», (как говорил Ю. А. Усов, ссылаясь на термин физиолога И. Сеченова), что приводит, к все меньшей и меньшей затрате сил, опять же это возможно только при условии игры воздухом! И наверняка многие знают, когда к сожалению происходит обратное, от силовой игры губами, с годами и довольно быстро, губы просто стираются, дряблеют, немеют, в общем результат ужасный. И здесь рекомендуется почитать главы Вдох, Выдох из школы Ф. Фаркаса, обратить внимание на его описание о постоянном проведении воздушной струи через инструмент. (Филип Фаркас. Искусство игры на медных духовых инструментах, издательство МГК. 1998 г. Редактирование М. В. Дерюгина.)
4. ПРО АТАКУ Рассмотрим атаку звука в главе ДЫХАНИЕ, потому что основным составляющим компонентом атаки звука, (звукоизвлечения), на духовых инструментах – является воздушная струя. Атака совершается, хоть не всегда явным, но ударом Воздуха, очень важно, что бы это было не постепенное вплывание или вползание воздуха в инструмент, а именно удар. Дело в том, что удар воздуха позволяет во-первых сразу заставить звучать инструмент, а во-вторых звукоизвлечение приобретает намного большую устойчивость, изначальную ровность и стройность нот, а главное, твердое определенное начало звука и создает правильную манеру оркестрового музыканта. Повторимся еще раз, удар совершается воздухом, язык лишь добавляет четкость и слог. Попробуйте в качестве упражнения извлекать звуки любой высоты без участия языка, только Ударом воздуха, довольно быстро вы получите хорошую, плотную и уверенную атаку, и сами убедитесь в надежности и действенности этого метода, просто звукоизвлечение без языка будет не совсем конкретным. Ну а прибавив к воздушному удару легкий язык, получите четкое звукоизвлечение как на пианино — четко, твердо, но без «плевка». Надо отметить, что удар может быть и довольно слабым, но все равно это должен быть именно удар, а не толчок. Логически порассуждая, можно прийти к выводу, что основная и первоочередная задача педагога — научить ученика правильно пользоваться дыханием, поставить ученику естественную работу вдоха и выдоха. Сначала надо научить ученика играть воздухом — дыханием, затем воздух — дыхание Сам найдет и поставит наиболее идеальный аппарат, научит легко работать губы и язык. Поставить дыхание в более взрослом возрасте можно себе самому, только это проще, конечно, сделать под контролем.
5. ГУБЫ РАБОТА ГУБ Губы, конечно играют важнейшую роль при игре на трубе, и не смотря на колоссальную физическую нагрузку, губы при этом должны оставаться гибкими, подвижными, чувствительными, выносливыми. Как же могут сочетаться в губах сила, свобода и легкость одновременно? Здесь заложена одна хитрость, не смотря на то, что губы сами по себе действительно совершают большой объем действий-работы, специально, искусственным образом, эти действия — работу производить совершенно категорически не нужно, то есть самому играющему искусственно создавать какие либо формы губами — натягивать, растягивать, сжимать их в процессе игры совершенно нелепо и бессмысленно. Примером неверных советов, приводящих к «губной игре», могут служить такие странные и даже вредные выражения, как — подтягивать губами высоту нот, вытягивать губами строй, держать ноту губами, приготовить губы для высокого регистра, собрать губы и не расслаблять, то есть, по аналогии, певец то же самое «должен» вытворять со своими связками — собирать, подтягивать, не расслаблять? Самое конечно вредное из всего этого — это считать, что ноты берутся и держатся губами… Это как вообще? Вцепиться губами в мундштук и сделать их какими то каменными? Не понятно… зато понятно, что все это приводит к искажению звучания, строя, да вообще такой способ использования губ очень неэффективен и пагубно влияет на выносливость и гибкость игры трубача! Работа губ при игре должна происходить сама собой, так же как и работа ног при ходьбе, как всякая свободная работа любых мышц, при каком либо движении тела. Но для того, что бы не происходило этого процесса «губной игры», еще раз необходимо понимать наиважнейшее действие дыхания, именно игра воздухом и позволяет переложить значительную часть нагрузки с губ — на дыхание, только такая игра способствует расслаблению аппарата (губ), только при такой игре губы ведут себя максимально естественно, и со временем приобретают гибкость, силу и выносливость, потому что направляемые воздушной струей, губы, принимают свою естественно — природную постановку (форму), работа их становится органичной, а распределение нагрузки оптимальным. Такой метод «само постановки аппарата — воздухом», можно сравнить со «строительством» самой водой естественных берегов реки и можно с уверенностью считать, что только при такой свободной работе губ, трубач может достигать наивысшего удобства и комфорта при игре. Специальные же, искусственно навязанные губам формы, приведут лишь только к отдалению от свободы, будут провоцировать к постоянному приспосабливанию и подстраиванию губ к мундштуку, и этим будут являться серьезной помехой для полноценного, не искаженного попадания воздуха в инструмент. Только при игре на свободных, не сжатых губах, можно получить полноценный выдох, так как сжатые губы просто препятствуют выходу воздуха, проще говоря, мешают дуть, а так же сильно искажают саму струю, что приводит к тяжелой, фальшивой, зажатой во всех отношениях, игре. Одним словом, основная задача, попытаться практически не использовать специально силу губ при игре на трубе, извлекать и соединять звуки, по возможности, одним только воздухом.