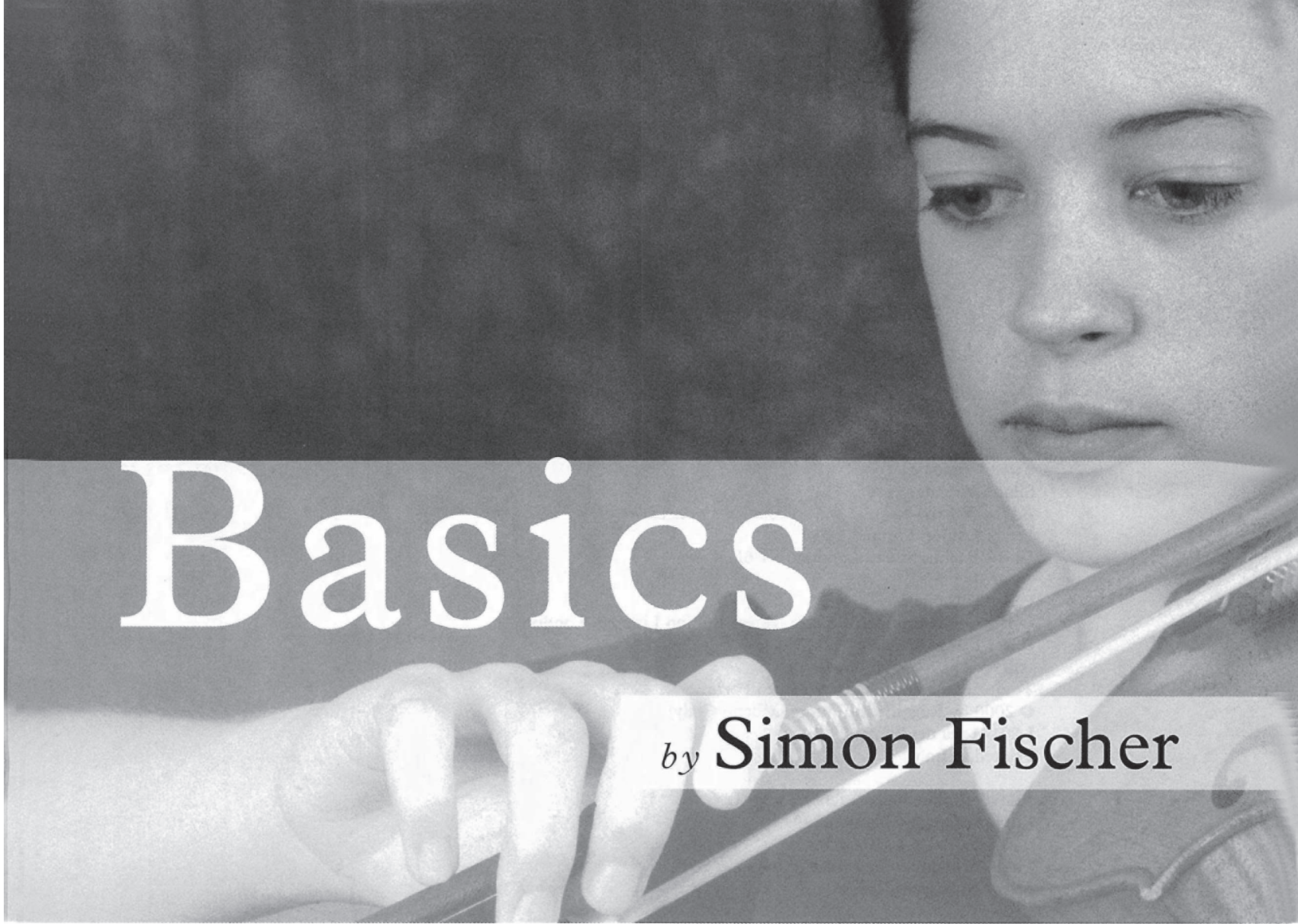

Basics

by **Simon Fischer**

300

esercizi

e sistemi di studio

quotidiani

per violino

Traduzione di

Enzo Porta

Titolo originale:
Simon Fischer
Basics, 300 exercises and practice routines for the violin
Peters Edition Limited
10-12 Baches Street, London N1 6DN

Prima edizione 1997
© 1997 by Hinrichsen Edition, Peters Edition Limited, London
ISBN 1 901507 00 9

Traduzione italiana a cura di Enzo Porta

 RUGGINENTI

RUGGINENTI è un marchio di proprietà Volontè & Co. s.r.l.

© 2000, 2016 Volontè & Co. s.r.l. - Milano
Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta, depositata
o trasmessa, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo elettronico
o meccanico, né può essere fotocopiata o pubblicata senza
la preventiva autorizzazione scritta dell'Editore.

Copertina: Juan Gris, Il violino. (1916, olio su tavola in legno)
(c) ADAGP, Parigi e DACS, Londra, 1997
collezione del Museo dell'Arte della città di Basilea
Dono del Dottor H. C. Raoul La Roche, 1952
Foto: Mart in Buhler, Museo dell'Arte, Basilea

Inserimento della musica nel testo,
realizzata da Maud Hodson e Tina Jones
Fotografie di Derrick Witty
Progettato dalla Riley Associati, Londra

Indice

Introduzione
Fonti
Ringraziamenti
Come studiare *Basics*

VI
VII
VII
VIII

Sez. A - Il braccio destro e la mano destra

La mano dell'arco 1

La contropressione del pollice	1
Il pollice e il medio	2
La flessibilità del pollice	3
Il bilanciamento del mignolo	3
Come tenere l'arco senza stringerlo	4
L'equilibrio della mano	5
L'elasticità della mano sull'arco	6
I movimenti verticali e orizzontali delle dita	7
Il cambio d'arco	9
L'angolo dell'arco con la corda	10
I movimenti della mano	10

Come trasferire il peso sulla corda 12

L'utilizzazione del peso del braccio	12
L'impiego del peso proveniente dalla mano	14
La trasmissione del peso per mezzo della mano	14
Tirare e spingere	15

Movimenti dell'avambraccio e del retrobraccio 15

La rotazione dell'avambraccio	15
Movimento del retrobraccio	16
A proposito dell'alzare il gomito	17
Come eseguire il cambio di corda	18

Le note lunghe e ben tenute 18

Il parallelismo tra l'arco e il ponticello 20

L'angolazione del violino rispetto al corpo	20
Il movimento della mano lungo l'arco	20
La suddivisione dell'arco in quattro parti	21
La suddivisione dell'arco in due parti	22
Le angolazioni dell'arco	22
Rapide arcate nell'aria, con tutto l'arco	24
Piccole arcate veloci effettuate mentre si conduce l'arco	24

Rotazione e cambi di corda 25

I sette livelli dell'arco	25
Il movimento oscillante	27
Le curve su una corda	31
Cambi di corda accentati	32
Scale e cambi di corda	33

Sezione B - La produzione del suono

Esercizi di base per il contatto arco - corda 35

L'inclinazione e l'angolazione del violino rispetto al pavimento	35
L'elasticità dell'arco	35
Le tensioni della corda	36
La risonanza	37
L'inclinazione dell'arco	38
Il vero legato	39
I vari attacchi del suono	40

I punti di contatto arco - corda 41

Esercizi sui punti di contatto con tutto l'arco	42
Esercizi sui punti di contatto con arcate brevi	43
Punti di contatto e diverse quantità d'arco	43
Il cambio del punto di contatto	44
Diversi punti di contatto alla stessa velocità d'arco	45
La stessa pressione su punti di contatto diversi	46
Punti di contatto e modelli ritmici	46

La velocità dell'arco 48

Esercizio per la velocità dell'arco	48
Es. per la velocità dell'arco passando attraverso i punti di contatto	49
Esercizi di velocità in terze spezzate	50
Arcate con velocità diseguale	51

La pressione dell'arco 54

Esercizio per la pressione	54
Esercizio di pressione attraversando i punti di contatto	56

Esercizio di pressione sulle scale	57
Pressione e lunghezza della corda	57

Sezione C - I colpi d'arco chiave

Il détaché 59

Velocità e pressione uniformi	59
I collegamenti morbidi	60
Dal <i>détaché</i> semplice al <i>martellato</i>	61
Il portato	61

Il collé 62

Esercizio di "riscaldamento"	62

Il martellato 63

L'attacco	63
L'azione delle dita	63
La presa dell'arco	64

Il picchettato 64

Le curve	65
Esercizio sul <i>martellato</i>	66
Picchettato e cambio di corda	66
Esercizi di tremolo e picchettato	67
Le scale	68
Lo Studio di Kreutzer n° 4	69
Il <i>collé</i> -spiccato	69

Lo spiccato 70

L'elasticità naturale dell'arco	70
Le proporzioni dei movimenti	70
Il cambio di corda	72

I colpi d'arco saltati 72

Il movimento dell'arco nella mano	72
Il saltellato	73
Il gettato	74
Gli arpeggi gettati	76

Combinazioni d'arco chiave 78

Gli accordi 86

Quando effettuare il piazzamento delle dita negli accordi	86
La cantabilità delle varie voci dell'accordo	86
La rotazione morbida dell'arco	87
Come tirare più arco negli accordi	88

Sezione D - La mano sinistra

Come ridurre la contropressione del pollice 89

La posizione del pollice	89
Esercizi di ammorbidimento	90

L'indipendenza del pollice	91

Il mov. di "pressione-relax" del dito <i>nella</i> corda	91

La contropressione verso l'alto	92

L'allargamento delle nocche 93

Il piazzamento della punta del dito sulla corda e le nocche	93
Il piazzamento della punta delle dita	94
Il moto contrario delle dita	95
Esercizio di estensione	96
Le estensioni	97

La posizione della mano 98

L'estensione all'indietro basandosi sul quarto dito	99
La posizione della mano per le terze	102

La pressione delle dita 103

L'indipendenza delle dita	103
La pressione minima	104
Il relax tra una nota e l'altra	105
La pressione delle dita nei bicordi	106

L'azione delle dita 106

Il movimento delle dita che parte dalle nocche	106
Tre esercizi di riscaldamento della mano	107
Esercizi muti	108

Dita perpendicolari, dita in estensione 113

Come tener ferme le dita 116

La sovrapposizione delle dita	116
Come tener fermo il primo dito	118

La velocizzazione delle dita 119

Il timing tra l'alzare e l'abbassare le dita	119
Il sollevamento veloce	120
La velocizzazione delle dita	121
Tempo lento, dita veloci	122
Ritmi	124

Il quarto dito 125

La coordinazione 129

Le "dita guida"	129
La preparazione delle dita	130

Il trillo 134

L'alleggerimento del dito base	134
La costruzione del trillo nota per nota	136
La direzione del trillo	137
Esercizio ritmico	138

I gruppi 139

Estensioni e retrazioni 140

Le estensioni	140
Le retrazioni	144

Sez. E - Il cambio di posizione

I suoni "ombra"	145
I movimenti del braccio	145
Come guidare il cambio di posizione	146
Il movimento di preparazione del pollice	146
Le dita guida	147
La riduz. della vel. del cambio prima della nota d'arrivo	148
Esercizi per un solo dito	149
L'arrivo lento	149
Scale e arpeggi	151
Terze spezzate, quarte etc.	152
I semitoni	153
Il glissato cromatico	155
Esercizi col metronomo	156
Il portamento classico	157
Il portamento romantico	158
I portamenti misti	160
Il portamento con sostituzione del dito	162
L'impiego del portamento con sostituzione del dito	162
Il portamento al di sotto della nota d'arrivo	163
Il portamento con entrambe le dita	164
Gli intervalli spezzati	166
Esercizio col metronomo	167
Alcune scale	168
Le note "trascurate"	168
Le sostituzioni	170
Ottave e decime	173
Le ottave	173
Le decime	176
La serie completa dei cambi di posizione	178
Le corde doppie	179

Sezione F - L'intonazione

La vibrazione per simpatia	185
La percezione della mano e delle dita	186
Come memorizzare la posizione della mano	186
Come determinare le distanze tra le dita	186
Le note guida	188
L'omogeneità dell'intonazione	191
Schemi per le dita	193
Terze maggiori e minori	195
L'intonazione delle scale	197
Come intonare le note alterate partendo da quelle naturali	198
Semitoni larghi e stretti	200

L'intonazione delle corde doppie	201
Gruppi di toni e semitoni	202
Le note singole	202
Le note doppie	204
Le terze	206
La trasposizione dei gruppi ascendendo verso l'acuto	207
Serie cromatica	207
Successione armonica	208
La quarta giusta	210

Sezione G - Il vibrato

La flessibilità	213
La prima falange	213
Le nocche	214
Il movimento circolare	214
I movimenti della mano e del braccio	215
Esercizi di scivolamento	215
"Tapping"	216
Esercizio con l'appoggio del braccio al muro	217
La rotazione dell'avambraccio	217
Esercizi di rilassamento	218
Dalla nota reale all'armonico	218
L'oscillazione della mano nel vibrato di braccio	219
Come vibrare gli armonici	219
Come mantenere fermo il riccio	220
Il retrobraccio	220
La velocità del vibrato	221
Come vibrare a qualsiasi velocità	221
Accenti col vibrato	221
Come modificare la velocità del vibrato senza modificarne l'ampiezza	222
L'ampiezza della vibrazione	222
La suddivisione del semitono	222
La punta del dito e il polpastrello	223
Come modificare l'ampiezza del vibrato senza cambiarne la velocità	223
La continuità del vibrato	224
Il movimento rallentato delle dita	224
Gli impulsi	224
L'articolazione muta	225
Vibrato uguale con dita diverse	226
Confrontiamo le dita	226
L'eguaglianza dell'intonazione	226

Indice generale	228

Indice degli esempi musicali	231

Introduzione

Gli esercizi di Basics sono adatti ad esecutori di ogni livello, poiché i problemi tecnici, in massima parte, sono sempre gli stessi - intonazione, produzione del suono, ritmo e articolazione, coordinazione, rilassamento e, inoltre, il conseguimento dell'uso più naturale delle braccia, delle mani e delle dita.

Il suonare il violino è una attività complessa, poiché per realizzare anche la più semplice frase si devono mettere in pratica molte tecniche diverse, una dopo l'altra e spesso molto rapidamente. A volte, in una successione di note, ciascuna di esse può richiedere delle realizzazioni radicalmente diverse. Può accadere che l'esecutore, per esempio, debba compiere le azioni seguenti: preparare l'arco sulla corda e "attaccare" la 1ª nota; ruotare l'arco con morbidezza verso un'altra corda per eseguire la 2^a; alzare un dito per arrivare alla 3^a; cambiare posizione verso l'acuto o verso il grave per la 4^a, e così via.

Moltissime tecniche, considerate una per una, sono assai semplici; le cose si complicano quando cerchiamo di eseguirne alcune contemporaneamente. In un certo senso un pezzo è "facile" solo perché, per realizzarlo, pochissime azioni debbono essere eseguite nello stesso momento o in rapida successione. (Il "pezzo" più facile di tutti è una corda vuota pizzicata, poiché l'azione è una sola.)

Ogni aspetto tecnico può essere scomposto in vari elementi: questo libro si occupa proprio di questi ultimi, grandi o piccoli, e li considera isolatamente. Riteniamo che questa sia la via più rapida per costruirsi una solida tecnica.

Gli esercizi di Basics si possono utilizzare in vari modi. In primo luogo essi indicano una strada agevole e diretta per costruire (una alla volta) quelle semplici azioni la cui totalità viene definita "tecnica". In secondo luogo, molti esercizi raddoppiano la loro utilità quando sono impiegati anche come pre - studio (scioglimento e riscaldamento muscolare). Terzo, anche l'esecutore in possesso della tecnica più raffinata deve continuare a studiare per non perderla, e gli esercizi di Basics forniscono un modo efficace e produttore per lavorare su argomenti specifici.

Altri esercizi opportunamente mirati sviluppano singoli aspetti della tecnica: il passo successivo è quello di applicarli in innumerevoli modi alle scale, agli Studi e ai pezzi. Molte delle difficoltà che incontriamo nella nostra attività di ogni giorno, semplicemente scompaiono se studiamo con regolarità e separatamente gli aspetti fondamentali della tecnica.

La cosa più importante è possedere la tecnica in misura tale da non aver bisogno di pensarci. Se sei troppo consapevole del "come", il suonare può diventare impossibile perché, come altre azioni che avvengono automaticamente - come camminare, parlare, mangiare etc. - diventano innaturali e difficili quando cerchiamo di realizzarle in modo conscio. I bambini imparano presto perché il "come" si rapporta direttamente all'inconscio. E' attraverso la conoscenza adulta dell'agire consapevole che la tecnica diventa infine automatica, ed è poi "dimenticata" con naturalezza. L'esecutore sarà allora veramente libero di far musica.

Fonti

Parecchi esercizi di questa raccolta sono stati largamente usati per decenni e, in alcuni casi, per secoli. La loro esatta origine è difficile da rintracciare proprio per la loro grande diffusione. Altri sono stati talmente essenziali per la didattica di alcuni Maestri (anche se non sempre concepiti da loro), da essere ormai identificati con essi. Per dare qualche esempio: gli esercizi per la produzione del suono del tipo di quelli di Galamian; altri simili agli Urstudien di Flesch sull'articolazione (ripresi da Yost e Dounis); altri ancora che ricalcano gli schemi delle dita di Sevcik e Schrädieck o che si riferiscono a Dounis per i cambi di posizione o per l'azione delle dita etc.

Alcuni esercizi di Basics sono adattamenti di sistemi tradizionali, mentre altri sono stati ideati da me; comunque, in un campo così antico e vasto come lo studio del violino, molte nuove idee erano già state concepite nel passato. Quando ero studente avevo "scoperto" il procedimento in cui l'esecutore fa scivolare la mano destra, nei due sensi, lungo l'arco che è tenuto fermo (esercizio 36). Lo mostrai a un violinista bulgaro che mi disse di averlo appreso a Sofia quindici anni prima. Più tardi lo ritrovai nelle *Sei Lezioni con Yehudi Menuhin* (Faber, Londra 1971), e ancora nell'opera di Tortelier *Come suono, come insegno* (Chester Music, Londra 1975).

In origine, parte degli esercizi di Basics venne pubblicata periodicamente sulla rivista The Strad. Il primo di questi si riferiva alla produzione del suono; l'avevo appreso da Dorothy DeLay. Prima di mandare l'articolo alla rivista, telefonai a Miss DeLay, a New York, per chiederle il permesso per la pubblicazione, spiegandole che non volevo "rubare" il suo esercizio.

Lei scoppiò a ridere e mi rispose: "non ti preoccupare: io l'ho appreso da Galamian, che l'aveva imparato da Capet, quindi considerati libero - quel che veramente importa è che questi esercizi siano conosciuti!".

Ringraziamenti

Il mio grazie a Doroty DeLay, i cui esercizi fondamentali sono stati non solo l'ispirazione, ma anche il punto di partenza per questo libro e, oltre a questo, la mia gratitudine per il suo aiuto e il suo incoraggiamento al progetto nel corso degli anni.

Sono molto in debito con Emanuel Hurwitz, e con molti altri amici e colleghi che hanno esaminato i primi abbozzi o li hanno provati e i cui suggerimenti sono stati per me di grande aiuto; in particolare desidero ricordare Kyra Humphreys e Veronica Weise, il cui accurato lavoro di sperimentazione e controllo del testo è stato di incalcolabile valore.

Un ringraziamento anche ai tanti allievi che, lungo i quindici anni in cui l'opera si è sviluppata, hanno avuto la funzione di volenterose ed entusiaste cavia, rendendo così possibile perfezionare e rivedere gli esercizi innumerevoli volte. Senza di loro pochi tra questi avrebbero potuto raggiungere la loro forma definitiva.

Infine un grazie a Jennifer King, che ha posato con tanta pazienza per le fotografie.