Терри Ашер

Звук и его тоновые оттенки

Когда гитаристов спрашивают, почему они избрали гитару, иногда отвечают — потому, что этот инструмент портативен и его можно возить повсюду. Но чаще можно услышать — мне понравилось ее звучание. Да, нам нравится звучание гитары, и это главное ее достоинство, но ведь у гитары и множество недостатков: она не обладает большим объемом звука, не может использоваться в оркестрах, и даже в камерных ансамблях ей отводится очень небольшая роль, а техника игры на гитаре настолько трудна, что ее сольный репертуар намного уже, чем, скажем, у фортепиано. Но все же мы играем на гитаре — потому что любим ее звучание.

Давайте же возьмем из гитары все лучшее — извлечем из нее хорошие плотные звуки и придадим им всевозможные тоновые оттенки. Как сделать это? Прежде всего — приобрести хорошую гитару с точно размеченными ладами и струнами соответствующей длины и жесткости. Разумеется, у вас должна быть развита левая рука, чтобы при игре избежать волчков— дребезжания струн и прочих погрешностей. Но главное все же заключается в технике правой руки.

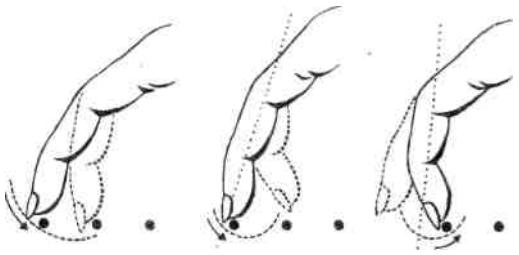
Добротный звук и тоновые оттенки совсем не обязательно идут, так сказать, рука об руку. К сожалению, часто случается так, что исполнитель добивается широкого разнообразия тонов, но они очень плохого качества. Для того, чтобы извлечь плотный и сильный звук, нужно стремиться играть правой рукой в стандартной постановке, т. е. когда пальцы производят удар по струнам у края резо-наторного отверстия со стороны подставки. Это достигается так:

а) Тщательно ухаживайте за своими ногтями. Они должны быть достаточно длинны, чтобы ка саться струн, когда пальцы вытягиваются при испол нении апойяндо (подробнее об этом позднее). Если ногти длинней минимума, то тогда тон звука разжижается, становится щелкающим. И это явле ние усиливается по мере увеличения длины ног тей. По сравнению с резкими звуками, извлекаемы ми фламенкистами, тоны звуков Сеговии, играв шего укороченными ногтями, поражают мягкостью и благозвучием. Края ногтей должны быть идеаль но гладкими, отполированными. Для полировки прекрасно подходят тонкие камешки, обкатанные в реке или в море. Не думайте, что при обработке ногтей даже самой тонкой маникюрной пилкой результат может быть хороший. Пилкой можно лишь добиться нужной длины ногтей, но оконча тельная их отделка должна производиться либо камнем, либо самой тонкой наждачной бумагой, наклеенной на кусочек пластика.

б) Правильный удар по струнам производится по направлению к верхней деке, чтобы не оттяги вать их от нее; это в полной мере достигается при игре апойяндо, когда палец, ударяющий по струне, отклоняет ее под углом приблизительно 45 градусов по направлению к деке. Но, строго говоря, это достигается только при исполнении отдельных нот, так как при этом палец неминуемо заглушает соседнюю струну.

Таким образом, апойяндо, т. е. удар сверху вниз применяется только при игре пассажей отдельными нотами, когда нужно особо подчеркнуть силу или объем звука, либо выделить мелодические ноты в потоке арпеджио.

Хотя удар сверху вниз применяется довольно



Апойяндо Тирандо Правильно Тирандо Неправильно

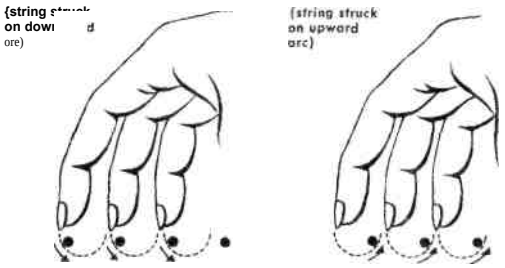
редко, не думайте, что в других случаях следует пренебрегать в целом принципом удара по струнам не по направлению к деке. Напротив — можно ударять по струне по направлению к деке, не прикасаясь при этом к соседней струне. Если пальцы правой руки сгибаются в среднем суставе при одновременном легком сгибании в первом, ближайшем к руке суставе, то кончики пальцев описывают заметную правильную дугу, что позволяет им ударять по струнам в той части дуги, где она опускается к деке, а не отходит от нее. При этом наша дуга настолько изогнута, что движущийся по ней палец при восходящем движении не коснется соседней струны.

Понять это можно из рисунка.

Точно таким же способом можно извлекать и аккорды, хотя технически это сложнее. К счастью, если аккорду не нужно звучать громче одноголосого пассажа, предшествовавшего ему или следующего за ним, общий объем его звуков, извлекаемых одновременно, не должен быть выше звучания отдельных нот, исполняемых ударом сверху во всей пьесе. Однако иногда необходимы подчеркнутые аккорды, и лишь немногие гитаристы умеют исполнять их, не прибегая к удару большим пальцем. Все это несложно описать, но трудно исполнить — тут поможет только прилежание и терпение.

Расположите пальцы правой руки над соответствующими струнами—движением всей кисти и отдельных пальцев, сгибаемых в суставах, опустите пальцы на струны, надавите на струны вниз, пройдите ногтями по струнам и мгновенно приподнимите все пальцы, чтобы не позволить им зацепиться за соответствующие соседние струны. Кончики пальцев при этом опишут небольшую дугу; струны будут задействованы при движении пальцев в нисходящей части дуги, а резкий подъем пальцев по дуге вверх позволяет им отойти от струн, не мешая им свободно колебаться.

Исполнение аккорда



Правильно Неправильно

Достигнув определенного совершенства, при извлечении звуков в стандартном положении правой руки — это примерно в четырех дюймах

(10 см) от подставки — можно поразмышлять о том, как разнообразить «стандартный» тон звука. Первый метод заключается в том, чтобы изменять положение точек, в которых пальцы касаются струн — например, ударять по струнам, располагая руку ближе к подставке или дальше от нее. Чем дальше от подставки извлекается звук, тем мягче и мелодичней становится тон гитары; чем ближе к подставке — тем резче и грубее. Обычно учащиеся задают вопрос: почему же в таком случае не играть как можно дальше от подставки, получая при этом самый приятный тон? Как я полагаю, ответ лежит в области человеческой природы и психологии. Если питаться исключительно медом или патокой, пить только сироп, то сладкое нам вскоре просто надоест, нам захочется чего-нибудь соленого, острого. Так же и с музыкой — если мы будем постоянно слышать только сладкие звуки, то вскоре устанем от них, потому что однообразие вообще не способно поддерживать в нас необходимый интерес к делу. Однако разрешение этой проблемы не обязательно в том, чтобы играть в дюйме (2,5 см) или около этого от подставки, где звук острый и резкий, но по-своему тоже полный до краев. Вскоре нас утомят и такие звуки, нам захочется благозвучия... другими словами, мы захотим услышать что-то более нежное. В таком случае ответ, очевидно, лежит где-то посредине — все зависит от характера музыки, и мы должны прибегать к мягким или грубым тонам в зависимости от настроения пьесы, которую мы исполняем.

Что же приводит к изменению тона звука, когда мы перемещаем место удара по струнам? Извлекаемый звук при ударе по струне состоит как бы из двух факторов. Во-первых, это основной звук, который возникает при колебании струны по всей ее длине от подставки до верхнего порожка, а если струна прижата — то от подставки до соответствующего лада. Струна «полной длины» колеблется с частотой настройки этой струны. Вместе с основным звуком при этом возникают вторичные колебания, называемые обертонами, которые зависят отчасти от материала, из которого изготовлена струна, формы, схемы пружин и конструкции гитары в целом, отчасти — от способа звукоизвле-чения. Обертоны — это как бы отрезки колебания струны, которые возникают независимо от вибрации всей струны и одновременно с ней, и смешиваются с основным звуком настолько однородно, что только натренированное ухо может их различить. Если бы не обертоны, то все музыкальные инструменты звучали бы одинаково, будь то фортепьяно, арфа, гитара, труба и так далее. Каждый инструмент производит в точности одинаковые основные звуки (ноты) гаммы, и лишь обертоны, свойственные каждому инструменту, заставляют звучать фортепьяно, как фортепьяно, кларнет — как кларнет. Кстати сказать, каждая гитара имеет свой набор обертонов, соответствующих ее конструкции; вот почему нет даже двух гитар, звучащих одинаково. А вот, например, металлические флейты, изготовляемые по более унифицированным научно-техническим методам, могут звучать более или менее одинаково. Их обертоны намного более схожи, чем обертоны совершенно «разных» гитар.

Конечно, мы не сумеем сильно изменить обертоны, присущие какой-нибудь отдельной гитаре, даже если употребим струны разного качества. Однако мы можем изменять обертоны, возникающие при ударе пальцев по струнам, и это полезно не только ради создания определенного музыкального настроения, но и ради компенсации нежелательных характеристик звучания музыкального инструмента, которое может быть слишком резким или слишком мягким. Чтобы добиться этого, мы лишь слегка изменяем стандартную позицию правой руки для звукоизвлечения. Если основной тон гитары слишком резок, можно извлекать звуки в пяти-шести дюймах (12,5—15 см) от подставки, если же он слишком мягок— в двух с половиной — трех дюймах (6 — 7,5 см) от подставки. В любом случае у нас достаточно места для смены позиции правой руки ради изменения тона в ту или другую сторону.

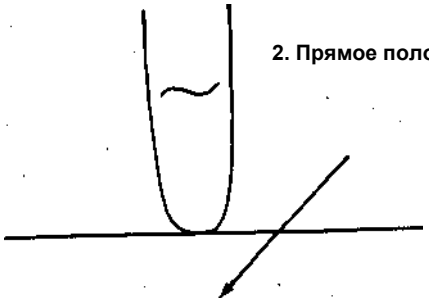
Возвращаясь к соображениям относительно изменений тона, можно сказать, что наиболее плодотворным фактором извлечения обертонов является то, что где бы ни ударялась струна, там, где палец (или ноготь) касается струны, она сразу же прекращает вибрировать. Однако остальная ее часть продолжает колебаться, а это зависит от того, в какой точке был приложен палец. Например, если палец ударяет струну посередине ее длины, то ей сообщается как бы два колебания, т. е. колебания каждой ее половины. Если ударить струну на четверти ее длины, то она станет колебаться одновременно четырьмя частями. Чем ближе к подставке затронута струна, тем меньшая часть ее длины находится между пальцем и подставкой и тем больше становится вибрирующих частей струны, на которые она как бы разделяется. Как известно, чем меньше длина колеблющейся струны, тем выше и резче звучит извлекаемая нота. Отсюда следует, что обертоны, производимые этими короткими колеблющимися отрезками, резче, чем обертоны, производимые от более длинных отрезков. Согласно этим рассуждениям получается, что если ударить струну над грифом (это называется sul tasto), то получится звук значительно мягче и нежнее, чем при ударе у подставки (sul ponticello). Пианистам недоступны такие тоновые изменения, потому что молоточки их инструмента ударяют по струнам в точках, где достигается максимальный компромисс между мягким и грубым тоном; обычно такая точка располагается на одной седьмой длины струны фортепьяно. Если считать, что длина струны гитары 26 дюймов, то стандартная «ударная» точка находится в трех и пяти седьмых дюйма от подставки, что почти равно четырем дюймам, рекомендованным мною ранее в этой статье. Как видите, этот основной принцип применяется у большинства инструментов, где по струнам ударяют или их защипывают для того, чтобы произвести звук.

Тон гитары можно также разнообразить изменением угла наклона пальцев правой руки относительно струн (влево или вправо); изменением угла приложения ногтей к струнам; перемещением точек касания струн ногтями ближе к подставке или дальше от нее.

Для того, чтобы извлечь звук мягкой тоновой окраски для подчеркивания выразительности пассажа, исполняемого легато (плавно, связно), пальцы правой руки располагаются наклонно к деке, а не под прямым углом к ней. Благодаря этому каждый ноготь ударяет по струне не самым кончиком, а своей боковой стороной, где он обладает большей жесткостью, чем в кончике: извлеченный звук окажется менее щелкающим, значительно мягче.

1.Наклонное положение пальца

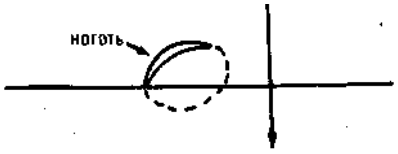
При исполнении стаккато беглых, ярких пассажей ярким тоном пальцы возвращаются в прямое положение, т. е. ставятся под прямым углом к струнам.



2. Прямое положение пальца

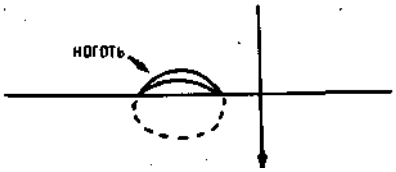
Все эти эффекты можно усилить, сделать более выразительными разворотом ногтей по отношению к струнам, т. е. правая рука ставится так, что ноготь располагается под углом примерно в 20 градусов к струне — звук становится гуще, богаче. Однако при этом уменьшается скорость игры, сам тон становится как бы матовым. Поэтому этот прием применяется при исполнении медленных пассажей с элегантным, томным звучанием.

3. Положение ногтя вкось



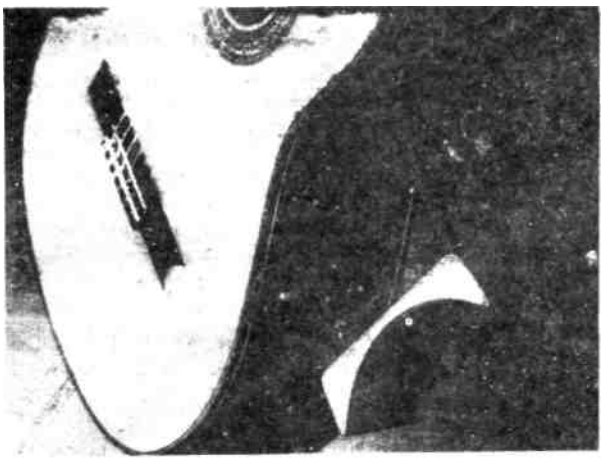
Когда рука возвращается в нормальное положение и ноготь располагается параллельно струне, то звук обретает резкую тоновую окраску, становится громче, а скорость исполнения возрастает.

Параллельное положение ногтя 4



Игра «с лравои или левой стороны ногтя» дает усиление амплитуды колебаний струны, что дает большую полноту и полетность звуку. Ноготь скользит по струне и момент контакта со струной более продолжителен; следовательно, звук получается более полным и сильным.

Окончательно правильным решение может быть игра по крайней мере несколькими способами звукоизвлечения с целью выбрать из них то, что действительно более эффективно для каждой индивидуальности. Необходимо помнить о том, что каждая такая индивидуальность имеет различные анатомические особенности. Поэтому нельзя навязывать всем одни и те же технические приемы. Имеется много способов играть хорошо. Общим условием для всех, однако, должно быть то, что играть необходимо без напряжения, с расслаблением, не тратя лишних усилий.

Подставка Dynarette из Швеции!

Позволяет гитаристу сидеть в естественном положении и держать инструмент так, как удобно, не прибегая к скамеечке для подъема левого колена. Подушечка с губчатой прокладкой для бедра. Высота, угол наклона и ширина «ножек» регулируются для вашего удобства. Моментально крепится к обечайке гитары снизу при помощи четырех присосок. Жесткость крепления гарантирована. Так же легко снимается, не причиняя никакого вреда лаковому покрытию. Разбирается для перевозки. Основной материал — дерево; соединительные винты — из пластика.