

Дорогой читатель!

Если мы с вами похожи, то вы наверняка довольно часто говорите примерно следующее: «Что касается... то здесь я полный профан». Речь может идти о чем угодно: не заводится машина, сбились настройки в телевизоре, потек кран... Вы ни в коем случае не считаете себя недоумком с низким коэффициентом умственного развития (IQ), а всего лишь признаете, что есть такие виды деятельности, в которых вы ничего не смыслите. Если одна из таких областей — музыка, а точнее, игра на гитаре, то мы попробуем исправить положение.

Многим мир музыки кажется тайным и загадочным. Музыка говорит на своем языке — нотах и линейках и, что еще хуже, использует особую терминологию для описания настроений и понятий. «Играйте *andante*», — говорит дирижер. «Воображаемый *контрапункт*», — пишет критик. Если сейчас эти слова ничего вам не говорят, то со временем это изменится. Я писал эту книгу для аудитории без специального музыкального образования или навыков игры на гитаре, и по мере продвижения вперед вы будете знакомиться с разными стилями игры и постепенно овладевать связанной с ними терминологией. Более того, с каждым шагом у вас будет возможность применить новые знания на практике.

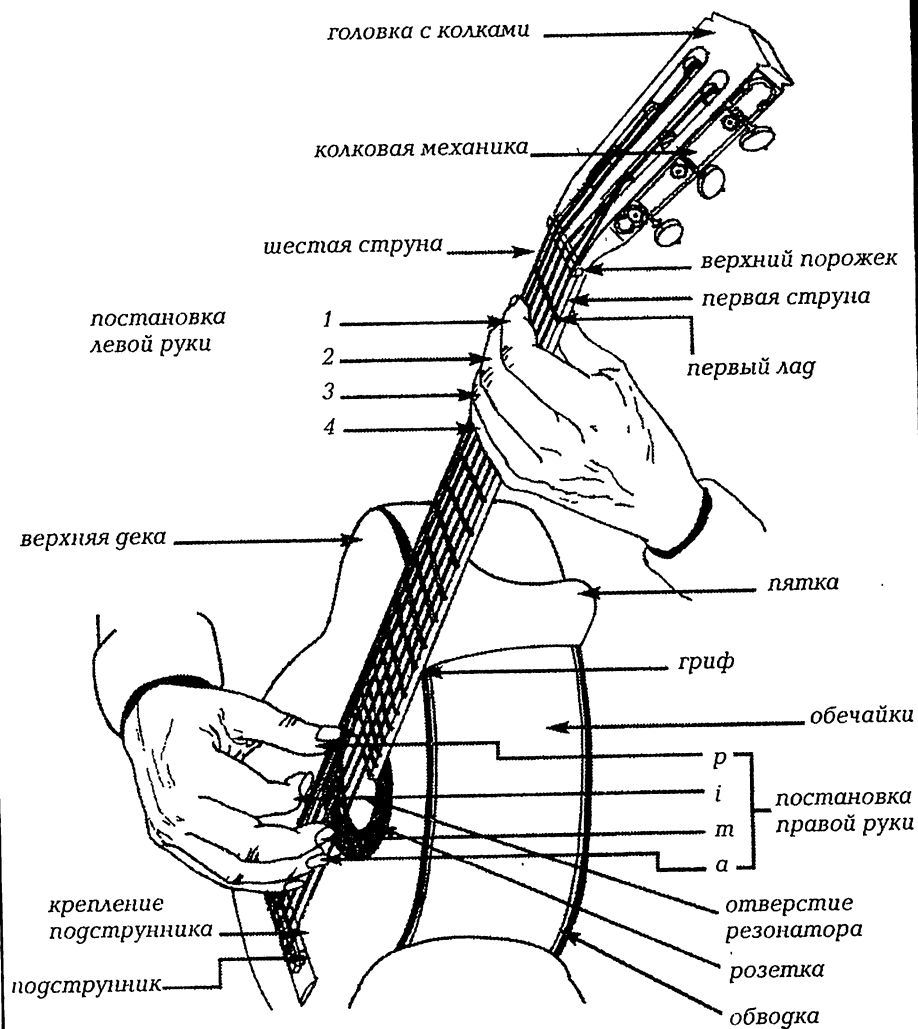
Некоторые стили требуют определенного типа гитары — акустической, электрической, классической и т. д., поэтому мы подробно остановимся на выборе инструмента и подберем оптимальную гитару для вас. К счастью, все, о чем пойдет речь в книге, можно сыграть на обычной испанской гитаре с нейлоновыми струнами, так что, если у вас есть возможность дешево ее купить или взять на время у кого-то из приятелей, это будет прекрасным началом. Позже вы сможете решить, какой точно инструмент вам нужен. О том, как выбирать гитару и какими принципами при этом руководствоваться, речь пойдет уже в первых главах книги.

Вряд ли найдется что-либо более приятное, нежели занятия музыкой. Овладевая музыкальным инструментом, у вас всегда есть возможность совершенствоваться. Еще никто не достиг того уровня, когда можно с уверенностью сказать: «Все, это уже позади». Что касается гитары, то этот музыкальный инструмент имеет больше всего преимуществ: он компактен, легок, мелодичен, он на протяжении многих столетий завораживал слушателей и исполнителей. Итак, добро пожаловать на борт! Приступим!

Желаю удачи,

Фредерик Нойс

СХЕМА-СПРАВОЧНИК

Открытые струны

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#	D	D#	E	F	F#
G	A	A#	B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#	D	D#
D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A
A	A#	B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#	D	D#	E
E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#	D	D#	E	n.c.						

1-я струна

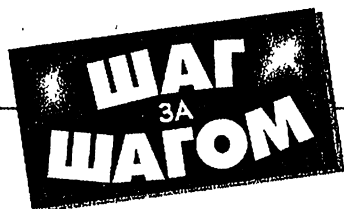
2-я струна

3-я струна

4-я струна

5-я струна

6-я струна

Самоучитель игры на гитаре

Фредерик Ноуд

Москва
АСТ • Астрель
2006

УДК 787(075.4)
ББК 85.315.3я7
Н85

Настоящее издание представляет собой
перевод оригинального издания
«The complete idiot's guide to Playing the Guitar»
впервые выпущенного издательством Alpha Publications

Подписано в печать 17.11.2005. Формат 70×90¹/₁₆
Гарнитура BalticaС. Бумага газетная.
Усл. печ. л. 19,89. Доп. тираж 3 000 экз. Заказ № 6214

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д. 001056.03.05 от 10.03.2005 г.

Ноуд, Ф.

Н 85 Самоучитель игры на гитаре /Фредерик Ноуд; пер. с
англ. К. А. Давыдова. — М.: АСТ: Астрель, 2006. — XIV,
272, [6] с.: ил. — (Шаг за шагом).

ISBN 5-17-023368-X (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-09260-7 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 0-02-864244-9 (англ.)

С помощью этого самоучителя вы освоите игру на гитаре.

УДК 787(075.4)
ББК 85.315.3я7

ISBN 5-17-023368-X
(ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-09260-7
(ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 0-02-864244-9 (англ.)

© 2002 Alpha Publications.
© 2002 Frederick Noad.
All Rights Reserved
© ООО «Издательство Астрель», 2004

Содержание

Предисловие	13
Часть 1: ПОДГОТОВКА К ИГРЕ	19
ГЛАВА 1. ГИТАРА: ИСТОРИЯ, ДОСТОЙНАЯ ВНИМАНИЯ ...	20
Древние корни гитары	21
Первые гитаристы-виртуозы	21
Гитара в Америке	24
Возрождение фолка	25
Коротко о главном	26
ГЛАВА 2. ЧТО ТАКОЕ ГИТАРА?	27
Строение гитары	28
Гитарные стили	30
Дополнительная терминология	30
Выбираем гитару	31
Типы гитар	34
Коротко о главном	35
ГЛАВА 3. ПОКУПКА ГИТАРЫ	36
Перед тем, как идти в магазин	37
Сколько потратить	37
Акустическая или электро-?	37
Новая или подержанная	38
В магазине	38
Звучание инструмента	38
Какой инструмент подходит лично вам	40
Самые известные марки гитар	40
Японские / азиатские инструменты	40
Американские инструменты	41
Испанские инструменты	42
Что требовать от продавца?	42
Заказ по каталогу	42
Аксессуары	43
Коротко о главном	43
ГЛАВА 4. СТРУНЫ И АКСЕССУАРЫ	44
Пальцы	44
Механика	45
Струны	46
Замена струн	46

Как выбирать струны	47
Воскрешение из мертвых	48
Марки струн	49
Настройка	49
Настройка под фортепиано	49
Относительная настройка	49
Электронная настройка	50
Натяжение струн	50
Коротко о главном	50
Часть 2: УЧИМСЯ ИГРАТЬ	51
ГЛАВА 5. НАЧИНАЕМ ИГРАТЬ	52
Как правильно держать инструмент	52
Правильная посадка	54
Левая рука	55
Аккорды	57
Смена аккордов	58
Почему именно эти аккорды?	59
Минорные аккорды	59
Коротко о главном	60
ГЛАВА 6. ПРАВАЯ РУКА	61
Постановка правой руки	61
Уход за ногтями	63
Игра аккордов правой рукой	64
Ритмические рисунки	64
Практика	65
Повторение	66
Коротко о главном	
ГЛАВА 7. СЛОЖНЫЕ ПРИЕМЫ ИГРЫ ПРАВОЙ РУКОЙ	67
Расслабленный удар	67
Перемена пальцев	69
Практика	69
Свободный удар	70
Арпеджио	71
Коротко о главном	74
Часть 3. МЕЛОДИИ И ТАБУЛАТУРЫ	75
ГЛАВА 8. ЗАПИСЬ ГИТАРНОЙ МУЗЫКИ	76
Гитарная табулатура	76
Ритм и счет	78

Обозначение размера	79
Как считать длительности	79
Легато и паузы	81
Несколько известных мелодий	82
«Au Clair de la Lune»	82
«Drink to Me Only with Thine Eyes»	82
Восьмая нота	83
Детская песенка	84
Ноты и их деление	84
«The Ash Grove»	85
Ноты с точками	86
«Greensleeves»	87
«Muss I Denn»	88
Ирландский дух: «Endearing Young Charms»	89
Коротко о главном	90
ГЛАВА 9. АККОМПАНеМЕНТ	91
Табулатуры аккордов и арпеджио	92
«Down in the Valley» (народная песенка из Кентукки)	93
«The Riddle Song»	95
«The Streets of Laredo» (традиционная ковбойская песня)	96
«Aura Lee» (Джордж Пултон, стихи В.В. Фосдика)	98
Несколько новых аккордов	99
Полубарре	100
«Waltzing Matilda» (А. Б. «Банджо» Пэттерсон)	101
Первое соло	103
«Андантино» (Фердинандо Карулли)	104
Коротко о главном	105
ГЛАВА 10. РИТМ	106
Сложный счет	107
Шестнадцатые ноты	107
Короткие ноты — не всегда быстрая игра	108
Смешанные ритмы	109
«William Tell»	109
«Leaves so Green»	109
«Юмореска»	110
Триоли	111
Коротко о главном	111
ГЛАВА 11. ЛЕГАТО	112
Восходящее легато	112

Упражнения на восходящее легато	114
Нисходящее легато	115
Легато на внутренних струнах	116
Упражнения на нисходящее легато	117
Практика восходящего и нисходящего легато	117
Ритм «солеарес» (soleares)	117
Упражнения: соло левой рукой	118
Коротко о главном	118
ГЛАВА 12. БАРРЕ	119
Игра на барре	119
Смена аккордов	124
12-тактовый блюз	124
«Dream a Little Dream of Me»	125
Коротко о главном	128
ЧАСТЬ 4. НОТЫ	129
ГЛАВА 13. ЧТЕНИЕ НОТ	130
Зачем нужны ноты?	131
Нотный стан	131
Ноты над и под нотным станом	133
Тона и полутона	134
Октава	134
Ноты на линейках	135
Ноты на струнах	135
Ноты первой струны	135
Ноты второй струны	136
Ноты третьей струны	136
Ноты четвертой струны	136
Ноты пятой струны	137
Ноты шестой струны	137
Коротко о главном	139
ГЛАВА 14. ГАММА	140
Диезы и бемоли	141
Случайные знаки	143
Игра по нотам	144
«Plaisir d'Amour»	145
«Londonderry Air (Danny Boy)»	145
Коротко о главном	146

ГЛАВА 15. МНОГОГОЛОСИЕ	147
Независимые голоса	147
«Анданте» (Фернандо Сор)	150
Анализ нот	151
«Бурре» (И.С. Бах)	152
Анализ нот	152
«Country Dance» Фредерик Ноуд	153
Анализ нот	154
Коротко о главном	154
ЧАСТЬ 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ	155
ГЛАВА 16. «ТРЭВИС-ПICKING»	156
Синкопы	157
«Careless Love»	162
Коротко о главном	164
ГЛАВА 17. ФОЛК И КАНТРИ	165
Играйте ровно	166
Основные аккорды	167
Песня в стиле кантри	168
Соло: «Will the Circle Be Unbroken»	169
Коротко о главном	173
ГЛАВА 18. ФЛАМЕНКО	174
Типы фламенко	175
Развитие сольного искусства	175
Приемы игры	176
Приемы игры правой рукой	177
Игра фламенко: сверху вниз	177
Глушение	178
Глушение фламенко	178
Игра фламенко: снизу вверх	179
Ритмические хлопки	180
«Расгео» (rasgueo)	180
Нисходящий «расгео» (rasgueo)	180
Развитие пальцев	181
Четырехпальцевый «расгео» (rasgueo)	182
Анализ нот	185
Нисходящий и восходящий «расгео» (rasgueo)	185
Ритм «солеарес» (Soleares)	186
Анализ нот «солеарес» (Soleares)	188
«Фарукка» (Farucca)	188

Анализ нот «фарукки» (Farucca)	191
Коротко о главном	192
ГЛАВА 19. РИТМЫ ЛАТИНЫ	193
Танго	194
Румба	195
Бегин	195
Боса Нова	195
«Карнавалитос» (Carnavalitos)	198
Коротко о главном	200
ГЛАВА 20. БЛЮЗ	201
Размер 12-тактового блюза	202
Септаккорды	204
Вернемся к блюзу	204
Простой шаффл (Basic Shuffle)	206
Шаффл с басом (Shuffle with Bass)	206
Классический кантри-блюз (Classical Country Blues)	208
Шагающий блюз (Walking Blues)	210
Коротко о главном	210
ГЛАВА 21. РОК-Н-РОЛЛ	211
Буги-бас (Boogie Bass)	212
Классические рокабилы (Rockabilly)	213
Соло на высоких нотах	214
Соло	217
Соло с аккомпанементом	218
Коротко о главном	220
ЧАСТЬ 6. ВПЕРЕД	221
ГЛАВА 22. СТРОЕНИЕ АККОРДОВ	222
Родственные аккорды	223
Параллельные аккорды	224
Параллельный минор	225
Другие важные аккорды	225
Пониженная седьмая ступень	225
Квинтсектаккорды, нонаккорды, большие и малые септаккорды ..	226
Транспозиция и квинтовый круг	227
Коротко о главном	228
ГЛАВА 22. ВВЕРХ ПО ГРИФУ	229
Позиции гитары	230
Способы смены позиции	230

«Ведущий» палец	230
Портаменто	231
Глиссандо	231
Ноты пятой позиции	232
Эквивалентные ноты	233
Натуральные обертоны	234
Этюд в ми миноре (Франциско Таррега)	236
Анализ нот	238
«Плегария» (Plegaria)	239
Анализ нот	241
Коротко о главном	241

ГЛАВА 24. СЕКРЕТЫ ВИРТУОЗОВ 242

Звукоизвлечение	242
Вибрато	244
Тремоло	245
Планирование времени занятий	246
Дополнительные занятия	247
Коротко о главном	247

ГЛАВА 25. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 248

Этюд в си миноре (Фернандо Сор)	249
Анализ нот, Этюд в си миноре	252
«Анонимный романс» (Romance Anonimo)	252
Анализ нот, «Анонимный романс»	257
Коротко о главном	258

Приложение «А»

Боги гитары	259
-------------------	-----

Приложение «Б»

Словарь гитариста	264
-------------------------	-----

Предисловие

Если вы уже не первый год интересуетесь гитарой, то имя Фредерика Ноуда должно быть вам хорошо известно. Его многочисленные публикации, охватывающие абсолютно все аспекты игры на гитаре, стали бестселлерами в самых разных уголках мира! Если вы о нем еще не слышали и только взяли в руки эту книгу, подготовьтесь к головокружительному путешествию в мир гитарной музыки и наслаждению от занятий.

Написать пособие по игре на гитаре нелегко. Автор должен обладать целым рядом качеств, которые не так часто встречаются одновременно — это профессиональное владение инструментом, знание истории гитары и гитарной музыки, умение логически выстроить и грамотно подать информацию так, чтобы идея стала ясна аудитории. В этом плане Фредерику Ноуду нет равных.

Фредерика Ноуда знают в первую очередь по книге «Исполнение соло на гитаре», книга 1 (*Solo Guitar Playing, Book 1*). Благодаря ей, а также многочисленным телевизионным программам он познакомил тысячи людей с классической гитарой. Как правило, интерес начинающих гитаристов не ограничивается одним музыкальным стилем. Им интересно освоить приемы фолка, фламенко, блюза и в то же время играть классические этюды. Именно для таких разносторонних людей Ф. Ноуд и написал эту книгу.

Итак, если вы начинаете с самого нуля или уже что-то умеете и хотите улучшить свою игру, а также если вы опытный педагог и просто желаете ознакомиться с новой методикой преподавания игры на гитаре, эта книга для вас.

Начиная с выбора инструмента, автор шаг за шагом ведет вас к написанию собственной музыки. Вы заиграете, как только научитесь держать инструмент. Освоив нотную грамоту, вы уже овладеете некоторыми приемами игры и... нет пределов совершенству!

Эта книга научит вас играть мелодии, аккорды, аккомпанировать пению в таких стилях, как фолк, 12-тактовый блюз, рокабили, фламенко и т. д. Несмотря на то что эта книга рассчитана на начинающих, Ф. Ноуд не ограничивается лишь поверхностным описанием. Он дает прочную базу, которая позволит вам играть все, что хотите.

Из личного опыта могу сказать, что это лучшая книга по игре на гитаре для начинающих. Проработав преподавателем гитары более 30 лет, я всегда пользовался пособиями Фредерика Ноуда и искренне рад, что могу пополнить свою профессиональную библиотеку еще одним шедевром.

Эдвард Флауер

Учителем Эдварда Флауера был испанец Хосе Томас. Э. Флауер объезжал весь мир в составе таких камерных коллективов, как «The Academy of St. Martin-in-the-Fields» и «Chamber Music Society of Lincoln Center», а также в составе Королевской шекспировской труппы (*Royal Shakespear Company*) и Театра Джуллиарда (*The Juilliard Theatre*). Состоявшийся композитор-аранжировщик, он на протяжении 19 лет возглавлял факультет гитары в колледже города Итака (штат Нью-Йорк). Помимо прочего, он преподавал в Бенningтонском колледже, Бостонском университете, Тэнгвудском институте, Университете Колгейта, Коннектикутском университете, Рок-колледже Саймона, Уэслианском университете (престижный частный университет в городе Мидлтаун, штат Коннектикут).

Его представляли такие рекординговые лейблы, как *Argo*, *EMI*, *Classic Editions*, *Musical Heritage Society* и *Telarc*. Из его последних записей стоит отметить «Chords & Thyme» лейбла *Dorian* с нотами от Mel Bay Publications.

Введение

Гитара — прекрасный и многогранный инструмент. Она портативна, не требует аккомпанемента, поскольку приспособлена как для исполнения сольных партий, так и для игры гармониями, а также обладает очень приятным звучанием, чутким к прикосновению пальцев музыканта. Исполнение сольных партий на гитаре, как, собственно, и на любом другом инструменте, требует большого опыта и длительной практики, однако гитара позволяет получать наслаждение от занятий уже с самых первых аккордов.

Я намеренно отошел от традиционной методики преподавания игры на гитаре, чтобы вы смогли без специальной теоретической подготовки исполнять любимые мелодии. Используя табулатуру — простой способ показать, где должны находиться пальцы, — а не привычные ноты с коварными диезами и бемолями, но я не игнорирую нотную грамоту! Просто табулатура позволит вам скорее усвоить азы игры.

Материал расположен по уровню сложности, то есть каждая последующая глава подразумевает, что вы уже освоили предыдущую. Не нужно спешить. Постепенно переходите от простого к более сложному. Конечно, человеку свойственно любопытство, поэтому многие пытаются сразу «перескочить» к более сложным вещам. Если вы относитесь к такому типу, заложите закладку в том месте, где вы остановились, чтобы не метаться впоследствии по книге в поисках ответов на возникшие вопросы.

Хотелось бы сказать также пару слов о музыкальных стилях. Эта книга научит вас читать ноты и табулатуры. Она ориентирована на классическую гитару, но если впоследствии вам захочется взять в руки электроинструмент и играть в группе сольные или ритм-партии, то вам, безусловно, пригодится все, что вы узнаете о ритме, гармонии и нотах. Помните, что умение играть на классическом инструменте — это большое преимущество.

Для многих из вас эта книга станет началом новой жизни. Особенность гитары в том, что пределов совершенству нет — всегда найдется то, чего вы еще не знаете и не умеете. Кто-то начинает активно участвовать в общественной жизни, принимая участие в разнообразных концертах и мероприятиях, для других гитара — это способ расслабиться после напряженного рабочего дня и перенестись в мир музыки.

Как и другие книги этой серии, самоучитель рассчитан на начинающих. Вам вовсе не обязательно знать что-либо о музыке в целом и о гитаре в частности. Однако вполне вероятно, что вы увлекаетесь музыкой и просто хотите довольно быстро и без лишних усилий овладеть этим музыкальным инструментом. Если так, то эта книга для вас. Так что за работу! Удачи!

Как пользоваться этой книгой

Лучше всего идти по порядку. Каждая последующая глава опирается на предыдущую. Кому-то захочется «перескочить» вперед и разобрать более сложные произведения, однако даже если вы уже немного умеете играть на гитаре, лучше еще раз убедиться в том, что вы все делаете верно. Помните, что избавиться от дурной привычки гораздо сложнее, чем сразу научиться играть правильно!

Многие приемы, о которых идет речь в этой книге, относятся к классическим. Возможно, вы скажете: «А зачем мне их учить, если мне нравится другая музыка, к примеру, фолк, рок или джаз?» Дело в том, что хорошая база поможет вам добиться желаемых результатов в любом направлении. Согласитесь, что, должно быть, неспроста классическая гитара требует определенной посадки, постановки рук и игры. Зачем же пренебрегать многовековым опытом?

Книга научит вас также читать табулатуры. Это очень простая и удобная система обозначения нот, которую используют гитаристы, играющие в самых разных стилях. Табулатуры позволяют очень быстро разучивать новые мелодии и записывать их, чтобы не забыть. Музыкальные компьютерные программы, такие как, например, *Speedscore*, позволяют распечатывать табулатуры произведений любой сложности.

Для удобства я разделил книгу на части:

ЧАСТЬ 1. ПОДГОТОВКА К ИГРЕ. Здесь рассказывается об истории гитары, типах и особенностях разных инструментов. Я помогу вам выбрать инструмент, а когда вы его купите, расскажу о том, как его настроить. Таким образом, в этой части находится основная информация, которая позволит вам подготовить инструмент к занятиям.

ЧАСТЬ 2. УЧИМСЯ ИГРАТЬ. Здесь начинается самое интересное. Инструмент готов, но с какой стороны к нему подступить? Как его держать? В этом нет ничего сложного, но лучше сразу обратить внимание на некоторые моменты, которые значительно облегчат игру. Когда вы научитесь держать гитару правильно, можно постепенно осваивать приемы игры правой и левой рукой.

ЧАСТЬ 3. МЕЛОДИИ И ТАБУЛАТУРЫ. В этой части вы познакомитесь с табулатурами, которые позволят вам быстро разучивать новые ритмические рисунки для игры правой рукой и приемы игры левой. Эта часть разделена на несколько разделов.

ЧАСТЬ 4. НОТЫ. Разобравшись с табулатурами, можно переходить к привычным нотам. Далеко не все авторы используют табулатуры, поэтому было бы несправедливо и глупо проигнорировать нотную грамоту. Ноты помогут вам понять основы теории музыки, в частности гаммы и аккорды. Не переживайте, в этом нет ничего сложного, и это тоже может доставлять удовольствие.

ЧАСТЬ 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ. Хороший гитарист должен уметь играть в разных стилях. В этой части книги я расскажу вам об особенностях основных стилей гитарной музыки и поделюсь секретами их исполнения.

ЧАСТЬ 6. ВПЕРЕД. Пришло время насладиться результатами своих трудов. Вы выучите новые аккорды, разучите несколько классических произведений и займетесь тем, о чем мечтают многие, — игрой на грифе.

В книге несколько приложений. В одном из них вы найдете список самых известных гитаристов, второе приложение — это словарь терминов, которые встречаются в книге.

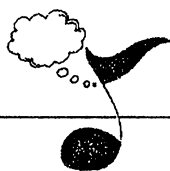
Запомните

Значение терминов, встречающихся в тексте.

Интересно

Факты, истории и многое другое о гитаре.

Ключевая мысль

Полезные советы и рекомендации, связанные с материалом раздела.

Боги гитары

Краткие биографии знаменитых гитаристов.

Благодарность

Мне хотелось бы от всей души поблагодарить за вклад в работу над этой книгой Эда Флауера и Нелли У. Финк. Я очень благодарен Эду за его советы и помощь, без которых глава, посвященная блюзу, не получилась бы такой, какая она есть.

Я благодарю Лэрри Сэндберга за его помощь в работе над главами «Блюз» и «Рок-н-ролл», а также Хоурда Хайтмайера за главу «Ритмы латины». Они оба щедро поделились в книге своим опытом и знаниями.

Я очень благодарен доктору Хиро Минамино за его ценные советы и за то, что он поделился со мной своими соображениями.

Отдельная благодарность Линде Трухилло за иллюстрации и художественное оформление книги.

Я также благодарю Дейва Маккамиски, Рика Кальдерилла и Яна Нельсона за их помощь в сборе информации и анализе различных приемов и способов игры на гитаре и в составлении приложений.

Спасибо редактору Ричарду Карлину за его вклад, в частности, в разделы «Боги гитары» и «Интересно».

И наконец, огромное спасибо моей жене Мэрилин за то, что она не один раз перечитала рукопись и дала ценные советы.

Часть 1

Подготовка к игре

Что же представляет собой гитара? Откуда она взялась? Какую музыку на ней можно играть? Какие бывают гитары и какую лучше купить? Вы столкнетесь с этими вопросами еще до того, как извлечете первую ноту. Но не волнуйтесь. Мы будем вашими верными спутниками на протяжении всего пути. В первой части книги мы ответим на все эти вопросы (а также и на многие другие) и подготовим вас к тому, чтобы вы начали играть.

ГИТАРА: ИСТОРИЯ, ДОСТОЙНАЯ ВНИМАНИЯ

В этой главе

- Древние корни гитары
- Первые гитаристы-виртуозы
- Развитие классического стиля
- Гитара в Америке
- Возрождение фолка
- Самый популярный инструмент сегодняшнего дня

Прежде чем приступить к занятиям, вам интересно будет узнать кое-что об этом инструменте, и, в частности, когда и где он появился. Несмотря на то что струнные инструменты существовали с древнейших времен, гитара, какой мы ее знаем сегодня, появилась сравнительно недавно, а электрогитара была изобретена только в 50-е гг. XX столетия.

Знакомство с первыми гитаристами и особенностями их игры поможет вам правильно оценить свои возможности. Изобретение звукозаписи позволяет нам сегодня слушать совершенно разную музыку, начиная от лютии XVI в. и заканчивая музыкой «хеви-метал» XX в. Нет недоступной музыки — мы должны знать все существующие стили.

Наше путешествие начнется с Древнего Египта, где отдаленно напоминающие гитару инструменты услаждали слух фараонов...

Древние корни гитары

У гитары древняя и славная история. Струнный щипковый инструмент с изогнутым корпусом изображен на скульптуре на могиле короля Феба, жившего в XXXVII в. до н. э., а одна из каппадокийских скульптур, относящаяся приблизительно к 1000 г. до н. э., изображает похожий на египетскую гитару музыкальный инструмент с подобием ладов. Согласно археологическим данным, в древности щипковые инструменты существовали также в Персии и Аравии.

Первые гитаристы-виртуозы

В исторических материалах XIII в. упоминается латинская и мавританская гитары. Обе они изображены на прекрасных миниатюрах в рукописи «Cantigas de Santa María», относящейся ко времени правления Альфонса Мудрого в Испании. Латинская гитара больше напоминает современную в форме восьмерки, ее родиной были Испания и Италия.

В начале XVI в. виела (также виола) стала основным инструментом для тех, кто серьезно посвящал себя музыке. Фактически виела была ранней гитарой с шестью парами струн. Музыку для виелы можно без переложения исполнять на современной гитаре. Единственным ее отличием от современной гитары была парность струн (для усиления звучания), однако 12-струнные гитары существуют и сегодня. На виеле играли пальцами; для нее было написано много произведений, и записывались они в виде табулатур. Пылаивалась виела подобно люте эпохи Возрождения, которую в большей части Европы считали «королевой музыкальных инструментов» и которая и по сей день вдохновляет гитаристов.

Параллельно развивался и более мелкий инструмент сначала с четырьмя, а потом с пятью парами струн, который использовался для аккомпанемента танцам — он назывался *rasqueado*.

Как это ни странно в конце XVI столетия виела неожиданно вышла из моды, ее место занял упрощенный вариант гитары с пятью парами струн. Несмотря на то что гитара была известна также в Италии, ее стали называть испанской, возможно, для того, чтобы отличать от более старого варианта с четырьмя парами струн. Франческо Корбетта (примерно 1615—1681), известный итальянский музыкант, сделал важный вклад в развитие пальцевого метода

Запомните

Табулатура — это способ обозначения нот, отражающий расположение пальцев на грифе музыкального инструмента. В гитарной табулатуре шесть линий, обозначающих шесть струн. Цифрой обозначен лад, на котором следует зажать струну, чтобы извлечь нужную ноту.

игры, значительно превосходящего по уровню сложности аккордовый. Игра Франческо Корбетты была так популярна, что гитара стала последним писком моды при дворах Франции и Англии XVII в. Людовик XIV часто наслаждался игрой талантливого музыканта Робера де Визе (примерно 1660—1720), который посвятил ему цикл произведений, вышедших в 1682 г. Вернемся в Испанию: здесь в 1674 г. появился сборник произведений для гитары (которые, кстати, успешно исполняются и по сей день) с подробным описанием способа игры на этом музыкальном инструменте; его автором был Гаспар Санз.

В истории гитары были времена безумной популярности и упадка. К таким «неудачным» периодам относится, в частности, XVIII в., в конце которого гитара обрела новый, знакомый нам вид и звучание: во-первых, она лишилась двойных струн, а во-вторых, приобрела шестую струну. Первые три струны были сделаны из бараньих кишок, а три басовые — из шелковых нитей в обмотке из посеребренной медной проволоки.

Шестая струна принесла гитаре новую волну популярности как среди слушателей, так и среди музыкантов, которые с вдохновением принялись развивать технику игры и сочинять новые произведения. Теперь центрами гитары стали Вена и Париж, а самыми виртуозными гитаристами — итальянец Мауро Джульяни (1781—1829) и испанец Фернандо Сор (1778—1839), которые отправились покорять северные земли в поисках аудитории и учеников. Они оба оставили богатое музыкальное наследие и заложили основы для развития техники исполнения соло. Фердинандо Гарулли (1770—1841) разработал технику, которой пользуются и по сей день, а «25 мелодических этюдов» Матео Каркасси (1792—1853) входят в обязательный репертуар учащихся современных музыкальных учебных заведений.

Однако период расцвета сменился периодом упадка, и к середине XIX в. гитара потеряла былую популярность. По правде говоря, публика вновь заинтересовалась ей только благодаря Франциско Тарреге (1852—1909). Хотя Таррегу и не назовешь активным исполнителем, он обрел популярность благодаря своим прекрасным произведениям и способности извлекать звуки необычайной красоты. Отчасти это можно было объяснить его знаниями устройства грифа и умением играть на высоких ладах. Как правило, рядовым музыкантам и неискушенной публике были знакомы лишь первые пять ладов, в то время как Таррега отказался от этих ограничений и разработал школу игры и композиции, существующую и по сей день.

Андрес Сеговия (1893—1987) не был учеником Тарреги, но он уважал его традиции и следовал им и часто исполнял его произведения на концертах. В то время как Таррега предпочитал не играть на публике и ограничивался тесным кругом близких и друзей, Сеговия «представил гитару миру», демонстрируя необычайную виртуозность игры. Благодаря ему гитару стали воспринимать как серьезный инструмент, достойный изучения. Сеговия общался с композиторами и вдохновил многих из них на написание известных сегодня произведений.

Боги гитары

Андрес Сеговия, один из величайших музыкантов XX в., родился в Линаресе, в Испании, 21 февраля 1893 г. Когда ему было пять лет, родители послали его в Гранаду к дяде, который настаивал на том, чтобы маленький Андрес играл на скрипке, однако мальчика очаровал звук гитары в руках местного исполнителя фламенко, часто приходящего к дяде в гости. Не имея возможности взять преподавателя, Сеговия стал, как говорил он сам, «учеником и учителем в одном лице», то есть оказался именно в таких условиях, которые породили на свет самых ярких исполнителей XX в.

Игра Сеговии была уникальна, и благодаря активной концертной деятельности он обрел мировую славу: Сеговию беспокоила ограниченность репертуара для гитары, и он обратился с заказами к таким композиторам, как Вилла-Лобос, Кастелново-Тедеско, Родриго и другим. Его мастер-классы в Сиене в Италии и в Сантьяго де Компостела в Испании собирали музыкантов со всего мира, многие из которых стали исполнителями с мировой славой. Именно благодаря Сеговии классическая гитара не потеряла популярность и преподается в музыкальных учебных заведениях. Он сделал большой вклад в развитие гитарной музыки, и его совершенно справедливо ставят на одну ступень с Фрицем Крайслером и Пабло Казальсом. Сеговия общался со многими известными людьми, и как он сказал в 1987 г. незадолго до смерти: «Я прожил длинную и одновременно полную жизнь».

Одновременно с ростом популярности музыки, сочиненной композиторами для гитары, возрос и интерес к фольклору. В Испании гитара использовалась с незапамятных времен для аккомпанемента танцам и голосу. В XIX в. произошло возрождение фламенко как аккомпанемента для андалузских песен и танцев. Цыгане ассимилировались с местным населением, и их культура, песни и танцы оказали огромное влияние на музыку. В результате на свет появился новый стиль исполнения, основным инструментом которого была гитара. Музыканты соревновались в технике игры, что, безусловно, способствовало ее развитию. Интересно, что многие исполнители фламенко не были знакомы с нотной грамотой, и их профессионализм вырос только благодаря обмену опытом и экспериментам. Легендарный Рамон Монтойя (1880—1949) считается автором многих самых лучших фальсетов (*falsetas*) или украшений, музыкальных фраз, используемых для того, чтобы разнообразить игру. Изначально фламенко не было предназначено для сольных выступлений — это был всего лишь аккомпанемент для танцев или песен, однако сегодня многие гитаристы исполняют вариации на темы фламенко на концертах, чем вызывают восторг публики.

Итак, сегодня гитара занимает в академической музыке то место, о котором она не могла мечтать еще полвека назад. Сейчас почти все музыкальные учебные заведения имеют отделения обучения на гитаре. Несмотря на развитие синтезаторов, гитара не отходит на второй план и в современной музыке. Хотя звук намеренно усиливают и обрабатывают на электроклавиатуре, ничто не заменит прикосновения человеческих пальцев к струнам.

Гитара в Америке

Акустическая гитара была привезена в Америку иммигрантами из Восточной Европы в 50-х гг. XIX в. Гитарный мастер Кристиан Фридрих Мартин покинул родную Германию из-за недовольства введенными гильдией строгими правилами производства музыкальных инструментов. Примерно в то же время появились фабрики по производству более дешевых музыкальных инструментов. Теперь гитару можно было купить за копейки даже по почте, заказав ее по каталогу Sears Roebuck или Montgomery Ward, выпускавшими десятками дешевые гитары, вытеснившие с рынка более дорогие инструменты ручной работы.

В XIX в. гитара считалась женским камерным инструментом. В то время еще не было таких развлечений, как фонограф или радио, и молодые люди проводили свободное время за занятиями музыкой. Владея музыкальным инструментом, девушка получала доступ в общество. Фортепиано занимает много места, а гитара удобна и обладает приятным звучанием, тем более что гитары XIX в. были значительно меньше современных, а струны были сделаны из кишок животных. Именно поэтому гитара считалась идеальным инструментом для молодых дам и очень скоро приобрела огромную популярность.

В начале XX в. гитара стала появляться на сцене. Большие концертные залы требовали громкого звучания, и производители гитар стали выпускать более крупные инструменты и экспериментировать с формой корпуса. Компания «Martin» сыграла очень важную роль в истории гитары, представив миру так называемую гитару «D», или *дредноут*. С более объемным корпусом (нижней его частью) и стальными струнами гитара зазвучала громче и благодаря приятному звучанию нижних струн вновь оказалась на волне популярности.

В 20—30-е гг. XX в. гитара начала вытеснять банджо из джаза, однако музыкантам нужны были еще более громкие инструменты. Именно тогда компания «Gibson» предложила миру гигантские инструменты с вырезом в форме буквы *f*, которые идеально подходили для исполнения «нового» джаза. Своей известностью в те годы гитара обязана таким исполнителям, как, например, Эдди Лэнг; а ее джазовый потенциал раскрыл французский цыган Джанго Рейнхардт.

Боги гитары

Джанго Рейнхардт родился в Люберши (Бельгия) 23 января 1910 г. в семье цыган. В детстве Рейнхардт пострадал от пожара и травмировал левую руку, так что у него шевелились только два пальца, что делало его невероятную технику еще более загадочной! К 1932 г. он перебрался в Париж, где аккомпанировал певцу Жану Саблону. В конце 20-х гг. он знакомится со скрипачом Стефаном Грапелли и создает знаменитый квинтет «Quintet of the Hot Club of France». В его составе три гитары, скрипка и контрабас. Рейнхардт играл на гитаре «Massafieri», изготовленной французской компанией по производству музыкальных инструментов «Selmer». Она была необычной формы с большим отверстием в форме яйца и вырезом в правой верхней части корпуса для удобства игры на переносных ладах. В 30-е гг. квинтет записал ряд дисков, а в начале Второй мировой войны Грапелли был вынужден переехать в Лондон. После войны Рейнхардт играл в составе разных групп, включая коллектив Дюка Эллингтона. Он умер в 1953 г.

Поиск более громкого звучания привел к появлению инструментов очень разных форм, включая полностью металлические инструменты с конусообразными резонаторами. Однако лишь Лес Пол сумел найти оптимальный вариант: электрогитару с цельным деревянным корпусом. Производитель музыкальных инструментов Лео Фендер очень быстро сориентировался, и на его изобретения Пола в 1950-х гг. появились «Broadcaster», «Telecaster» и «Fulcaster». Последние два типа гитар выпускаются и по сей день, оставаясь самыми популярными инструментами рок-музыкантов.

Возрождение фолка

Последние десятилетия прошлого века можно по праву назвать эпохой возрождения гитары. В это время определились два направления: первое можно назвать «возрождением фолка», когда молодые люди с гитарами исполняли фолк-песни. Одним из наиболее известных певцов/гитаристов был Боб Дилан, песни которого оказали большое влияние на творчество других музыкантов.

Вторым важным событием этого времени были выступления в Америке «Битлов», которые были началом «британского вторжения». Все стали делать как же стрижки, подражать их стилю одежды (вплоть до обуви) и, естественно, покупать такие же гитары. «Rickenbacker», которому отдавал предпоч-

тение Джон Леннон, и бас «Hofner», на котором играл Пол Маккартни, очень скоро стали самыми продаваемыми инструментами в США. Производители музыкальных инструментов предлагали «Beatles» свои инструменты бесплатно, лишь бы сделать им достойную рекламу.

Запомните

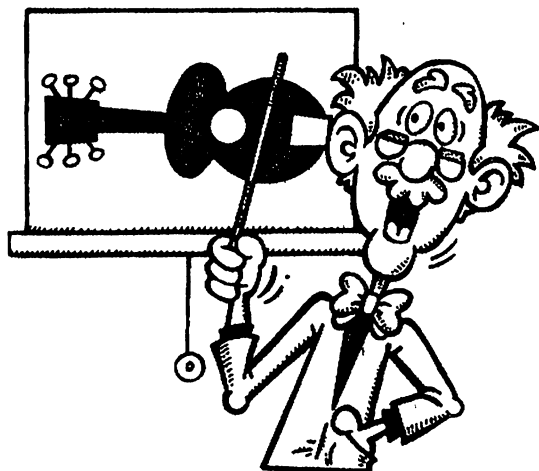
«Fuzz» — это искусственное искажение звука, которого добиваются с помощью определенных функций усилителя. Эффект «Wah-wah» (или «Вау-вау») искажает звук, придавая ему «плачущие» интонации.

Эпоха «британского вторжения» ознаменовалась также появлением такого кумира, как Эрик Клэптон. Он оказал огромное воздействие на американский блюз. Это время можно назвать противостоянием «Fender Stratocaster» и «Gibson Les Paul», каждый из которых был своего рода «святым граалем» для определенной группы музыкантов. Использование аппаратуры для обработки звука, например «Wah-wah» и «fuzztone», только способствовало накалу страстей. Одним из первых гитаристов, который обратился к эффекту искаженного звука, был Джими Хендрикс, отличающийся своим ярким имиджем.

Сегодня гитара, пожалуй, самый популярный инструмент среди начинающих музыкантов. Она есть почти в каждом доме. На ней просто играть, ее легко переносить с места на место, она подходит для исполнения практически любой музыки.

Коротко о главном

- Гитара — инструмент с древней историей.
- В эпоху Ренессанса появился классический стиль игры на гитаре — пальцевый.
- В Америке гитара завоевала популярность как народный инструмент.
- Появление электрогитары стало своего рода революцией в истории гитары.
- Сейчас на гитаре можно исполнять музыку самых разных стилей.

ЧТО ТАКОЕ ГИТАРА?

В этой главе

- Строение гитары
- Гитарные стили: классический, фламенко, фолк, джаз и рок
- Типы гитар: классическая, акустическая, электро-
- Дополнительная терминология
- Выбираем гитару
- Варианты гитар

Теперь, когда мы уже кое-что знаем об истории гитары, пришло время разобраться в типах гитар. Сначала поговорим об инструменте в целом, то есть о его устройстве, начиная с колков и заканчивая подструнником.

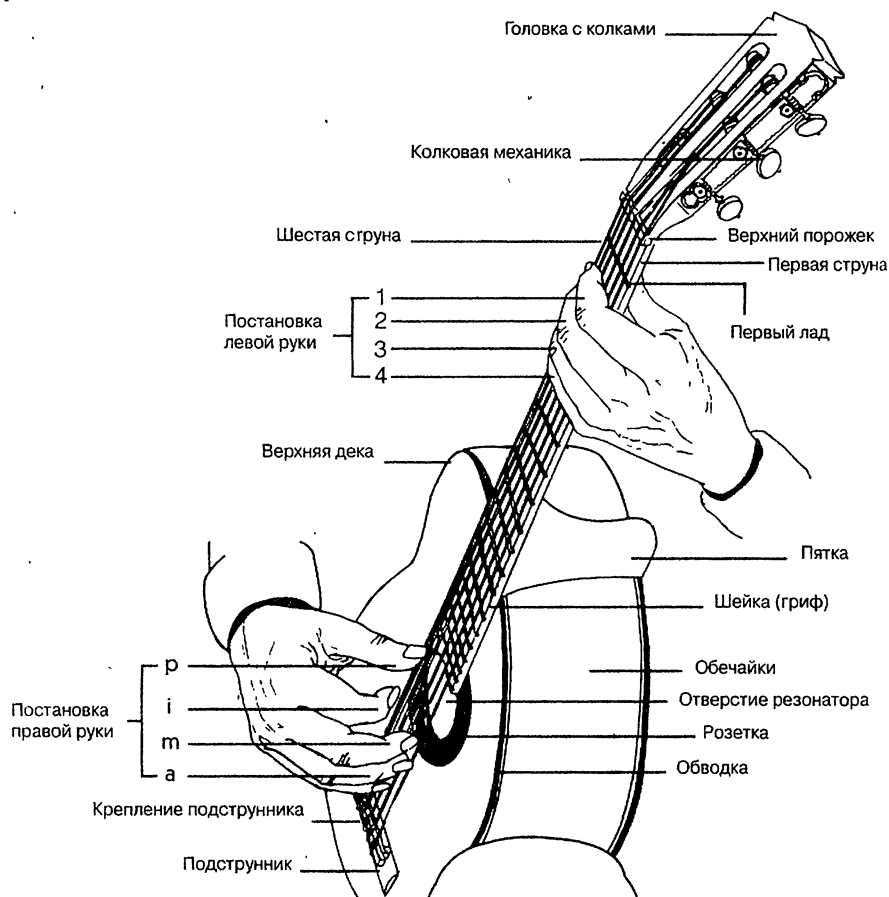
Названия частей гитары необходимо знать для того, чтобы разговаривать о различиях классической, фолковой, джазовой и электро- или рок-гитары. Почему так важно правильно выбрать инструмент? Потому что только научившись играть, как Андрес Сеговия, на инструменте Эдди Ван-Халена и наоборот.

У каждого типа гитар свои особенности и свои секреты. Наша цель на данном этапе — подобрать инструмент, идеально соответствующий вашим требованиям. Более того, может оказаться, что одной гитары вам будет мало!

Строение гитары

Прежде чем рассуждать о типах гитар, нужно разобраться в общих для всех них названиях. Для этого я предлагаю вам изучить рисунок.

Гитара и ее части

Головка с колками расположена в верхней части грифа; на ней находится колковая механика, или, иными словами, устройство, позволяющее настраивать инструмент, регулируя натяжение струн. На классической гитаре головка с колками, как правило, с отверстиями; на акустической, джазовой или рок-гитаре — цельная, но функция у нее всегда одна.

Верхний порожек расположен в основании головки с колками в верхней части грифа. Он сделан из кости и служит для того, чтобы держать струны в нужном положении. От высоты порожка зависит высота струн или механика гитары. Классические исполнители обычно отдадут предпочтение высокой механике, музыканты, играющие на электро- и джазовой гитаре — более низкой.

На шейке гитары, или на грифе, расположены лады. Меняя расположение пальцев на грифе, музыкант меняет высоту звуков.

Нижняя часть шейки в том месте, где она соединяется с корпусом, называется пяткой. Она бывает разной формы и на многих инструментах иногда украшена резьбой с изображением животных и портретами людей. На самом деле пятка всего лишь скрывает место соединения шейки с корпусом.

Интересно

Отделка **sunburst** (т. е. с верхней декой более яркой у отверстия резонатора и более темной по краям) изначально использовалась для того, чтобы скрыть низкое качество древесины.

Боги гитары

Чарльз Харден («Buddy») Холли родился 7 сентября 1936 г. в городе Лаббок, штат Техас. Первую группу он собрал еще в школе. Ребята исполняли музыку кантри. В 1956 г. группа отправилась в Нэшвил и сделала там свои первые записи, которые, правда, не оправдали их надежд. На диске сделали ошибку в его имени (вместо Holley — Holly), и с этого момента это стало его сценическим псевдонимом. Холли вернулся в Лаббок, где услышал по радио молодого в то время исполнителя Элвиса Престли. Холли сменил жанр игры и предложил своим музыкантам играть рок-н-ролл. Холли одним из первых взял в руки «Fender Stratocaster», сделав этому инструменту рекламу своими записями, телевизионными интервью и концертными выступлениями. Звонящий звук его гитары оказал сильное воздействие на других музыкантов. Смерть Холли была трагической — 31 августа 1959 г. он погиб в авиакатастрофе недалеко от города Клиэр Лейк, штат Техас, совершая гастрольный тур по северным городам Среднего Запада. О нем написана песня «American Pie», слова которой звучат как гимн в память музыканта: «The day the music died» («В тот самый день, когда умерла музыка»).

Передняя часть гитары называется *верхней декой*. По краям деки находится *обводка*, скрывающая соединение верхней деки и *обечайки*. Такая же обводка идет вдоль края задней деки. На верхней деке гитары, как правило, есть круглое или овальное *отверстие резонатора* (на акустическом инструменте), на джазовых гитарах отверстия резонатора иногда имеют форму буквы *f*. В некоторых случаях отверстие украшается *розеткой*.

Итак, струны пересекают отверстие резонатора, *крепление подструнника* и закрепляются на *подструннике*.

Несмотря на то что у каждого типа гитары свои особенности, эти части есть у большинства из них.

Гитарные стили

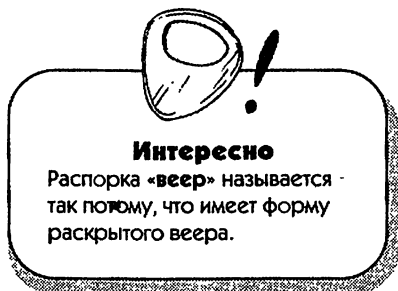
Принимая во внимание все разнообразие инструментов, нужно хорошо разбираться в их типах и знать, какая гитара для чего подходит. Прежде чем идти в магазин, нужно решить, какой стиль музыки вам ближе всего, и уже исходя из этого, подбирать себе инструмент.

- Классическая музыка. Если вам нравится классическая музыка, вам подойдет *испанская*, или *классическая*, гитара.
- Фламенко. Для исполнения фламенко лучше всего подойдет испанская гитара.
- Фолк / народная / блюз. Для этих стилей лучше всего подходит акустическая гитара, хотя некоторые исполнители народной / традиционной музыки отдают предпочтение более мягкому звучанию испанской гитары.
- Джаз. Эту музыку можно исполнять на акустической и электрогитаре, хотя многие джазовые исполнители предпочитают особые инструменты с большим корпусом — *электрогитара с полым корпусом*.
- Рок. Хард-рок исполняется исключительно на электрогитаре.

Дополнительная терминология

Некоторые другие термины, которые можно услышать от гитаристов:

- Распорка «веер». Это специальное внутреннее устройство, используемое главным образом в испанских гитарах. Считается, что именно благодаря ему они имеют такое мягкое звучание, поэтому в инструментах разных мастеров этот элемент повторяется почти без изменений.

- **Распорка в форме «X».** Этот тип распорок используется в большинстве современных акустических гитар. Он рассчитан на то, чтобы выдерживать сильное натяжение металлических струн.
- **Выгнутая дека.** Считается, что у инструментов с выгнутой декой (в отличие от гитар с плоской декой) более теплое звучание (как у скрипки).
- **Цельный корпус.** Это гитары с корпусом, выполненным из целого куска дерева, стеклопластика или другого материала. Поскольку в этом случае нет акустического резонанса, без усилителя инструмент издает очень тихие звуки. Полый корпус выполняет функцию усилителя, и звук получается громче.

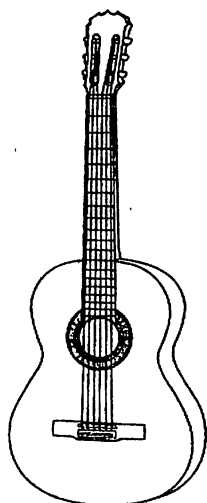
Выбираем гитару

Этот тип гитар — прямой потомок более ранних четырех- и пятиструнных инструментов. Такой окончательный вид эта гитара приобрела в начале XIX в. Будучи гитарой для исполнения сольных классических произведений, испанская, или классическая, гитара используется также для аккомпанемента народным песням, песням и танцам Латинской Америки и испанскому фламенко. В Европе эта гитара долго оставалась фаворитом среди музыкальных инструментов, под которые исполняли серенады и любовные песни.

Интересно

В 1968 г. хитом номер один стала инструментальная композиция «Classical Gas» в исполнении гитариста Мейсона Уильямса под аккомпанемент оркестра.

Испанская, или классическая, гитара с нейлоновыми струнами

Запомните

«Thumbpick» — это металлическое кольцо с выступом с одной стороны, которое одевается на большой палец и выполняет функцию медиатора. Иногда аналогичные кольца надеваются и на другие пальцы. Их края выступают за границы пальца, как накладные ногти. Обычный медиатор — это тонкая пластиковая пластинка треугольной формы, которая зажимается между большим и указательным пальцами и используется для игры аккордов или отдельных нот.

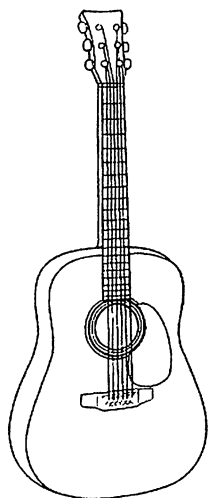
Изначально гитара для фламенко отличалась от других гитар тем, что ее обечайки (ребра) и нижняя дека делались из кипариса, для которого характерен ярко-желтый цвет и маленький вес; сейчас это правило нарушается, поскольку многие музыканты предпочитают более плотное дерево.

У классических гитар, как правило, головка с колками имеет отверстия. Струны обычно нейлоновые. Эти гитары меньше акустических и электро-; шейка (то есть гриф) у них шире — этого требует специфика исполнения классических произведений.

Несмотря на то что термин «акустический» используется применительно ко всем инструментам, не требующим дополнительного усиления звука, им, как правило, описываются гитары со стальными струнами, на которых играют исполнители кантри, фолка и блюза. Стальные струны звонче нейлоновых, у них более громкий и звенящий звук.

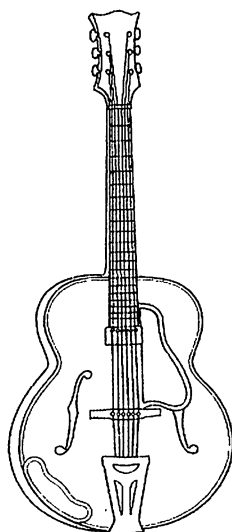
На акустической гитаре можно играть пальцами (как делают классические музыканты) или медиаторами, которые делают звук громче. Медиатором можно играть как аккорды, так и сольные партии.

Акустическая гитара

В руках таких замечательных музыкантов, как Джеймс Тейлор, Джон Ренбурн, Лео Коттке, и многих других акустическая гитара имеет приятное, сочное звучание. Она прекрасно подходит для аккомпанеента, а опытные гитаристы исполняют на ней сольные партии и импровизации. Однако сложные соло проще играть на испанской гитаре.

Джаз-гитара

На этой гитаре обычно играют медиатором. Она является чем-то средним между акустической и электрогитарой: имеет характеристики акустической, однако современные музыканты используют на выступлениях усилители. Изначально джазовые гитары появились как часть ритм-секции, и их было прекрасно слышно и без усилителей, порой их использовали и для исполнения сольных партий. Одним из тех, кто исполнял на джаз-гитаре соло, был Джанго Рейнхардт.

Отличительной чертой джаз-гитары являются отверстия резонатора в форме буквы *f*, как у скрипки (в отличие от традиционной гитары с круглым резонатором). Джазовые гитары, как правило, крупнее классических и акустических, и у них обычно выпуклые деки, как у скрипки. Считается, что такая форма корпуса влияет на качество звука. Сейчас эти гитары оснащаются звукоснима-

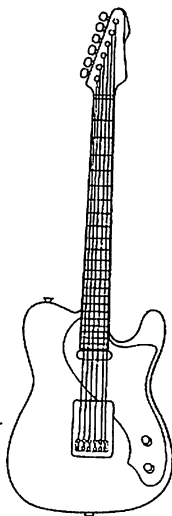

Интересно

Лес Пол называл свою первую экспериментальную электрогитару поленом (the log), потому что ее корпус был сделан из железнодорожной скрепы.

Гитарист-пионер Лес Пол был не только великолепным музыкантом, но и одаренным техником. Он знаменит своими многотрековыми записями, и именно благодаря ему гитары с цельными корпусами стали вытеснять полые инструменты. Современные гитаристы играют на гитарах с цельными корпусами ритм- и соло-партии. Без усилителя их не слышно; звук «снимается» звукоснимателем и обрабатывается различными эффектами, например «искажение». Итак, в результате на свет появился совершенно новый инструмент, который, несмотря на гриф и струны, имеет очень мало общего с классической гитарой.

*Электрогитара
с цельным корпусом*

Типы гитар

Большинство из вас будет выбирать из четырех типов, описанных выше, но мне бы хотелось рассказать и о других видах гитар:

- Бас-гитара. Возможно, я был не прав, сказав, что гитара — самый популярный на сегодняшний день инструмент, ведь не меньшим спросом пользуется и электровариант контрабаса в виде гитары. Этот инструмент появился в пятидесятых благодаря компании «Fender» и стал неотъемлемой частью любой рок-группы. Принцип игры и настройки бас-гитары тот же, что и на обычном контрабасе, поэтому ее можно по праву отнести к семейству скрипичных. Не так давно на рынке появились акустические варианты бас-гитар, предназначенные для более мягкой музыки.
- Маленькие гитары. Гитары размером в три четверти или в половину обычной производятся главным образом для детей. Сравнительно недавно компания «Martin Guitar» представила специальный «женский» вариант гитары, мотивируя это тем, что у женщин руки меньше, чем у мужчин.

- Полуакустическая (также электроакустическая) гитара. Выражаясь простым языком, это акустическая гитара со встроенными звукоснимателями, предназначенная для игры через систему усиления. Эти гитары пользуются популярностью среди тех, кому близка музыка в стиле фолк и кто выступает с ней в просторных залах.
- 12-струнная гитара. Эти большие по размеру инструменты с двойным набором струн пользовались популярностью среди блюзменов, главным образом из-за громкости звучания. Струны настраивались в октаву, так что у инструмента появлялся гудящий бас.
- Гитарные синтезаторы. Гитарные синтезаторы дают музыканту возможность экспериментировать со звуком. Они выпускаются в форме гитары и требуют той же техники игры, но имеют либо встроенный синтезатор, либо подключаются к нему.

Конечно, на этом разнообразие гитар не заканчивается. Есть также гитары-теноры (tenor guitars), гитары-арфы (harp guitars) и т. д., которые были популярны в одно время или в другое, однако сейчас они встречаются крайне редко.

Интересно

Би Би Кинг назвал свою гитару «Люсиль» после того, как стал свидетелем одной драки. Дело происходило в баре в городке Твист, штат Арканзас. Двое мужчин подрались из-за женщины по имени Люсиль.

Коротко о главном

- Основные типов гитары четыре: испанская / классическая, акустическая, джазовая, электро-.
- Испанская гитара требует нейлоновых струн. Это инструмент среднего размера с мягким звучанием. Она идеально подходит для исполнения классики, фламенко и традиционной латиноамериканской музыки.
- Акустическая гитара крупнее; она предназначена для исполнения фолка и блюза, на ней используются металлические струны. На акустической гитаре можно играть медиатором.
- Джазовая гитара еще крупнее и, как правило, имеет встроенный усилитель. Она предназначена для игры сольных и ритм-партий в джазе.
- Особенность электрогитары — цельный корпус, поэтому на ней нельзя играть без усилителя. Она предназначена для игры сольных и ритм-партий в стиле рок.
- Ваш выбор будет зависеть от того, какую музыку вы собираетесь играть.

ПОКУПКА ГИТАРЫ

В этой главе

- Перед тем как идти в магазин
- На что следует обратить внимание, выбирая гитару
- Какой инструмент подходит лично вам
- Самые известные марки гитар
- Заказ по почте
- Аксессуары

Могу представить, сколько страха и сомнений испытывает начинающий гитарист при одной мысли о том, что ему нужно купить гитару. Как выбрать хороший инструмент, если не умеешь на нем играть? На самом деле есть несколько секретов, которые помогут вам выбрать и купить то, что нужно.

В этой главе я расскажу о принципах индивидуального подбора инструмента. Мы поговорим о том, как подготовиться к покупке, проведем анализ типов гитар (об этом мы говорили в главе 2), поговорим о том, как особенности физического сложения музыканта (и его музыкальные предпочтения) влияют на выбор инструмента, и стоит ли покупать инструмент в местном музыкальном магазине или лучше заказать его по каталогу.

Даже если у вас достаточно денег, чтобы приобрести «Stratocaster» Эрика Клэптона — а в выборе музыкальных инструментов нельзя скупиться, — нужно быть практичным. Это означает, что покупка гитары не должна лишить вас всех сбережений. В этой главе я дам советы о том, как это сделать.

Перед тем как идти в магазин

Как и с любой крупной покупкой, перед тем как идти в магазин, нужно постараться собрать максимум информации. Поговорите с музыкантами, преподавателями гитары из местных колледжей и вузов, покопайтесь в Интернете, зайдите на сайты производителей и познакомьтесь с их предложениями, прочитайте форумы — на них музыканты часто делятся опытом и мнением.

В главе 2 мы говорили о разных типах гитар, рассчитанных на разнообразную музыку. Прежде чем идти в магазин, послушайте записи разных исполнителей и определите, какой стиль вам ближе, — от этого будет зависеть то, какой инструмент вам нужно искать. Несмотря на то что учиться можно на любой гитаре, лучше все-таки сразу приобрести инструмент, соответствующий вашим потребностям.

Сколько потратить

Возможно, самое мудрое решение — это попросить у кого-то гитару на первые несколько месяцев. Этого времени будет достаточно, чтобы понять, насколько серьезно вы настроены заниматься. С другой стороны, на старом, дешевом инструменте может быть крайне сложно играть, и спустя какое-то время вы разочаруетесь в музыке именно по этой причине.

Очевидно, что лучше купить самый дорогой инструмент, который вы только можете себе позволить. Как правило, при перепродаже гитары не теряют в стоимости, а цена некоторых с годами даже возрастает. Дешевая гитара может, во-первых, не подходить вам по стилю, а во-вторых, быть так плохо сделана, что на ней будет сложно играть.

Акустическая или электро-?

Многие музыканты начинают на акустической гитаре, потому что не могут позволить себе качественный электроинструмент и усилитель, или их родители не выносят шума, неминуемо сопровождающего занятия любого начинающего электрогитариста. Возможно, этот опыт и не помешает, даже если впоследствии вы собираетесь играть speed-metal, однако не забывайте, что акустические и электроинструменты — вещи разные и, естественно, требуют разной техники игры. Поэтому будьте готовы к тому, что, как только у вас появится электрогитара, придется осваивать новые приемы.

Новая или подержанная

Подержанная гитара может быть очень выгодным приобретением. Многие покупают музыкальные инструменты, а потом обнаруживают, что у них совершенно нет ни времени, ни сил на занятия. Поэтому просматривайте время от времени объявления о купле-продаже, и, возможно, удача улыбнется вам.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам не ошибиться при выборе подержанной гитары:

1. Колки должны быть в рабочем состоянии и легко вращаться.
2. На корпусе не должно быть трещин. Любая трещина, даже самая маленькая, — плохой знак.
3. Внимательно осмотрите гриф на предмет деформаций. Прижмите струны в разных местах — они должны касаться всех ладов.
4. Попробуйте сыграть несколько нот и аккордов. Оцените, насколько вам легко играть на инструменте.
5. Спросите владельца, откуда у него этот инструмент, является ли он первым владельцем или до него на гитаре играл еще кто-то. Посмотрите, не был ли инструмент в ремонте.

В магазине

После того как вы решили, какого типа гитара вам нужна, решите, сколько вы можете на нее потратить.

На сегодняшний день большое количество гитар производится на Востоке, и в этом нет ничего плохого. Новые гитары американского производства стоят намного дороже, и далеко не каждый начинающий музыкант может их себе позволить. Поэтому зачастую приходится довольствоваться импортным инструментом. К счастью, азиатские гитары всех типов очень приличного качества, однако если вы решили приобрести классическую / испанскую гитару, стоит в первую очередь поискать подходящий инструмент, сделанный в Испании.

Звучание инструмента

Из соображений экономии дешевые гитары делают, как правило, из низкокачественной древесины. Редко встретишь дешевый инструмент из настоящего дерева. Вместо него используется фанера. Внешне гитара выглядит эффектно, поскольку верхние слои делаются из хорошего дерева, и поэтому эти гитары отличаются прочностью и не трескаются. Однако резонанс у гитар из фанеры и из настоящего дерева совершенно разный. Иногда встречаются гитары с деревянной верхней декой и фанерными ребрами и нижней декой — это гораздо лучше гитары, сделанной целиком из фанеры.

Боги гитары

Лестер Полфус родился 9 июня 1915 г. в городе Воукеша, штат Висконсин. Еще подростком он заинтересовался гитарной музыкой и начал выступать на местных радиостанциях и праздниках под разными псевдонимами. В конце концов он остановился на имени Лес Пол (Les Paul). Он аккомпанировал многим популярным певцам того времени, включая Бинга Кросби и Эндрюса Систерс. В начале 40-х гг. он начал экспериментировать с гитарами с цельными корпусами, и в результате в начале 50-х гг. на свет появился знаменитый «Gibson Les Paul». С помощью жены Мери Форд в период с конца 40-х гг. по начало 60-х гг. Лес Пол записал много необычных композиций, оказавших впоследствии влияние на творчество других музыкантов. Пионер в многотрековой записи, он накладывал дорожку на дорожку, получая в результате целый оркестр. В 80–90-х гг. Пола уговорили вновь выйти на сцену как джазового гитариста.

Лучше всего, если бока и задняя дека классической гитары сделаны из бразильского или восточноиндийского розового дерева. Верхняя дека делается из ели или канадского кедра с равномерной текстурой. Гриф, как правило, выполняется из испанского или гондурасского кедра, лады — из слоновой кости. Акустические гитары могут быть сделаны из ели, клена, розового дерева, красного дерева, причем в каждом случае звучание будет особенным. На этих гитарах лады тоже могут быть сделаны из слоновой кости, однако на более дешевых инструментах кость заменяется пластиком. Помимо более высокой стоимости, гитара из настоящего дерева требует особого ухода, так как больше подвержена влиянию температуры воздуха и влажности.

Итак, если вы решили купить акустическую гитару, ищите как минимум инструмент с деревянной верхней декой, поскольку в этом случае она будет прилично звучать. Если вы новичок, то боковины и задняя дека из фанеры будут только преимуществом, поскольку, как мы уже говорили, фанера прочнее дерева (то есть вероятность появления трещин и царапин из-за неправильного или неаккуратного обращения будет меньше) и не требует особого ухода. А на качество звука эти части практически не влияют.

В случае с электрогитарой материал, из которого сделан корпус, не играет столь важной роли. По сути, вам нужна противоположность акустическому инструменту — то есть как можно более прочный, нерезонирующий корпус. В этом случае может использоваться любой материал высокой степени прочности: фанера, пластик, стеклопластик и т. д. Корпус электрогитары не влияет на звучание инструмента и выполняет скорее декоративную функцию.

Какой инструмент подходит лично вам

Помимо того чтобы инструмент соответствовал стилю музыки, которую вы собираетесь исполнять, крайне важно, чтобы гитара подходила вам по своим физическим характеристикам, то есть чтобы вам было удобно на ней играть. Нет смысла покупать роскошную большую джазовую гитару, если вы хрупкого сложения — каким бы прекрасным ни был в этом случае инструмент по своим техническим характеристикам, вы не будете чувствовать себя с ним комфортно.

Самые известные марки гитар

На рынке музыкальных инструментов в целом и гитар в частности, то и дело появляются новые имена, однако есть несколько, которые зарекомендовали себя высоким качеством товара и уже на протяжении не одного десятилетия пользуются популярностью среди музыкантов. Вот некоторые из них с краткими пояснениями.

Японские / азиатские инструменты

- «Yamaha». Эта японская марка известна своими инструментами для начинающих музыкантов. Они производят ряд акустических и электрогитар, большинство из которых — копия популярных американских моделей, однако у них есть и собственные модели. «Yamaha» производит также ряд классических гитар, основанных на испанской гитаре.
- «Alvarez-Yairi». Еще одна японская марка, известная своими яркими в прямом смысле этого слова инструментами, обильно украшенными «перламутром» (а точнее, пластиком). Это в первую очередь акустические инструменты, предназначенные, как мы уже знаем, для исполнения музыки в стиле фолк.
- «Washburn». В 90-х гг. XIX в. и в начале XX в. гитары «Washburn» производились компанией «Lyon & Healey». Затем в 70-х гг. эта марка появилась вновь благодаря американской компании, импортирующей гитары из Японии. Они производят довольно хорошие акустические и электроинструменты.
- «Takamine». Японская компания, выпускающая копии модельного ряда «Martin». Прекрасное соотношение цены и качества. Идеальный выбор для тех, кто хочет иметь гитару в стиле «Martin». Также производит классические гитары, включая инструменты ручной работы, под маркой «Hirade».
- «Ibanez». Этот бренд известен своими копиями популярных электрогитар «Les Paul» и «Stratocaster».

Боги гитары

Жизнь Роберта Джонсона, пожалуй, самого известного и влиятельного блюзмена Дельты Миссисипи, окутана тайной. Он родился на рубеже веков и к началу 20-х гг. начал появляться на местных вечеринках и празднествах, на которых такие опытные уже к тому моменту музыканты, как Сан Хаус, посмеивались над его игрой. Затем он на несколько месяцев пропал из виду, а когда вернулся, поразил всех и Хауса виртуозной игрой. Говорят, что Джонсон «заключил сделку с дьяволом», обменяв свою душу на умение играть на гитаре. Он рассказывает о своей встрече с дьяволом в песне «Crossroads Blues». Его жизнь была сумбурной. В конце тридцатых Джонсон сделал всего несколько записей. Он ушел из жизни, когда ревнивая подруга подсыпала ему в ликер яд.

Американские инструменты

- «Guild». Этот почтенный американский бренд появился в конце 40-х гг. с целью производства джазовых гитар, однако свою славу он заслужил акустическими инструментами в 90-е гг. Возможно, эта компания не так известна, как «Gibson» или «Martin», однако гитары «Guild» отличаются высоким качеством звука.
- «Gibson». История этой марки уходит своими корнями в 90-е гг. XIX в. После периода корпоративного правления в 1970-е гг. компания возродилась. «Gibson» производит акустические гитары, джаз-гитары «арк-топ» и знаменитые электрогитары «Les Paul» (равно как и другие, включая «Flying V»). «Gibson» импортирует также более дешевые японские инструменты, продавая их под маркой «Epihone».
- «Martin». Завод компании, основанной в 1833 г., находится в городе Назарет, штат Пенсильвания (США). Martin выпускает классические и полуакустические гитары, известные главным образом своим большим размером — «Dreadnought» («D») / дреднуот. Эта марка — золотой стандарт акустики.
- «Fender». Компания была основана в начале 50-х гг. годов XX в. Лео Фендером. Она получила известность главным образом благодаря своим моделям «Telecaster» и «Stratocaster», а также бас-гитаре «Jazzmaster». Как и в случае с «Gibson», качество инструментов заметно ухудшилось в период корпоративного правления, то есть с середины 60-х до конца 90-х гг., однако затем вновь стало улучшаться. Оригинальный «Stratocaster» 50-х гг. стоит сейчас целое состояние.

- «Ovation». Пожалуй, именно «Ovation» предложила в начале 70-х гг. самые яркие по дизайну инструменты. Акустические гитаристы либо обожают «Ovation», либо ненавидят ее. Это гитары с корпусом из стеклопластика, полукруглой задней декой и деревянной верхней. Дизайн отверстия резонатора тоже бывает очень ярким: в частности, в зависимости от модели может быть несколько отверстий в верхнем левом «углу» (части) корпуса.

Испанские инструменты

- «Alhambra». Гитары хорошего качества, производятся в Валенсии, которая на протяжении долгого времени считалась центром классических гитар и гитар для фламенко.
- «Córdoba». Несмотря на название, эта традиционная испанская гитара тоже производится в Валенсии.

Что требовать от продавца?

Помните, что, выбирая гитару в магазине, вы являетесь клиентом, и продавец должен относиться к вам соответствующим образом, даже если вы зашли «просто посмотреть». Вот рекомендации, которые помогут вам в магазине.

- Попросите продавца показать вам разные инструменты и поиграть на них.
- Попросите его настроить гитару так, как вам хочется.
- Спросите, не идет ли в комплекте с инструментом бесплатный кофр, струны и т. д.
- Спросите, даст ли магазин гарантию и предлагает ли сервисное обслуживание.
- Спросите, можно ли в случае необходимости вернуть инструмент.
- Спросите, можно ли будет с доплатой обменять инструмент со временем на другую модель.

Заказ по каталогу

Было время, когда в каждом городе были музыкальные магазины, где можно было подобрать себе хороший инструмент. Теперь же бывают случаи, когда до ближайшего крупного магазина музыкальных инструментов не один десяток километров. Однако есть несколько каталогов, специализирующихся на гитарах, которые предлагают большой выбор, причем по сравнительно низким ценам.

Вот, что нужно помнить, заказывая гитару по каталогу.

- Прежде чем заказывать гитару, обязательно опробуйте выбранную модель в магазине или у друга.
- Заранее поинтересуйтесь, сможете ли вы вернуть инструмент с возмещением его стоимости в том случае, если он вам не подойдет.
- Не поспешите на доставку и обратитесь в хорошо зарекомендовавшие себя компании. Заранее побеспокойтесь о доставке.
- Обязательно узнайте, где находится ближайший сервисный центр.
- Получив инструмент, внимательно осмотрите его на предмет повреждений.

Аксессуары

Покупая гитару, вы должны позаботиться также и о кофре или чехле. Они бывают следующих видов.

- Чехол из картона: самый дешевый и ненадежный вариант.
- Мягкий чехол: чехол из винила или пластика, обеспечивающий среднюю защиту.
- Жесткий кофр: самый надежный, но в то же самое время и самый тяжелый из всех.

Естественно, чем прочнее кофр, тем лучше. Помните, что гитару ни в коем случае нельзя хранить просто так, без кофра или чехла, даже если это всего лишь картон. Чехол защитит инструмент от повреждений, влажности или сухости, перепада температур и т. д.

К другим полезным аксессуарам относится электротюнер, запасной набор струн, ремни, учебники и видеокассеты. Все это может вам пригодиться, хотя и нет необходимости покупать все сразу. Чуть позже мы поговорим о некоторых из перечисленных вещей.

Коротко о главном

- Покупка гитары требует терпения и времени.
- Вы должны выбрать инструмент, который будет соответствовать вашим потребностям и на котором вы сможете играть.
- Внимательно изучите все предложения, включая ассортимент музыкальных магазинов, объявления о продаже подержанных инструментов и каталоги.
- Обязательно купите чехол или кофр.
- Все предложенные в этой книге музыкальные произведения можно сыграть на испанской гитаре с нейлоновыми струнами.

СТРУНЫ И АКСЕССУАРЫ

В этой главе

- Регулировка механики
- Замена струн
- Выбор струн
- Настройка

От струн зависит то, как сложатся ваши взаимоотношения с гитарой. Если до этого момента вы никогда не играли на струнных, то поначалу вам будет тяжело. Чтобы облегчить себе жизнь нужно правильно отрегулировать механику, то есть высоту струн.

В этой главе мы поговорим о том, как избежать себя от лишних проблем, неизбежно возникающих у всех, кто берет в руки струнные инструменты. Я расскажу вам, как превратить процесс обучения и игры в удовольствие, и помогу разобраться в типах струн. Это очень важный момент для настройки инструмента.

Пальцы

Первые ощущения, которые появляются у каждого начинающего гитариста после занятия, — боль в кончиках пальцев левой руки. Это особенно неприятно, когда на гитаре стальные струны, однако и нейлон требует привычки.

У каждого инструмента своя специфика: трубачу нужны развитые мышцы лица, а гитаристу — мозоли на кончиках пальцев. Прежде чем они появятся, пройдет несколько недель, а то и месяцев, а если вы сделаете перерыв в занятиях, они могут сойти.

Механика

Для новичка очень важно, чтобы струны не были натянуты слишком высоко относительно ладов, потому что чем они выше, тем больше усилий нужно прилагать, чтобы зажать струну и получить желаемый звук.

Боги гитары

Рили Б. Кинг родился неподалеку от городка Ипта Бене, штат Миссисипи, 16 сентября 1925 г. Как и многие другие блюзмены Дельты, он начал свою профессиональную жизнь как фермер-арендатор (издольщик), а на гитаре играл в свободное время. В конце 40-х гг. он переехал в район Мемфиса, где сделал свою радиопередачу, взяв псевдоним «Blues Boy» (мальчик-блюз), что со временем сократилось до «B. B.». В начале 50-х гг. он записывается на маленькой фирме «RPM», а его песня «Three O'Clock Blues» становится хитом, как и многие другие впоследствии. Его красноречивые соло на одной ноте родились под влиянием таких джазовых гитаристов, как Лонни Джонсон и Т. Боун Уокер. В середине 60-х гг. Эрик Клэптон сделал Кингу хорошую рекламу, и он нашел себе новую аудиторию — молодую и белую. Сейчас Кинг вместе со своей гитарой по имени «Люсиль» продолжает давать по сто концертов в год.

Струны в определенных местах пересекают верхний порожек и крепятся на подструннике (см. рис.). Таким образом, с одной стороны высота струн регулируется высотой порожка, имеющего выемки для каждой струны. Если струны натянуты слишком низко, они дребезжат, задевая лады. Если они натянуты слишком высоко, то на гитаре будет сложно играть, что может отбить всякое желание заниматься музыкой.

Если порожек слишком высокий, его нужно снять и подпилить с нижней стороны. Если он, наоборот, слишком низкий, то под него можно временно подложить серебряную, картонную или костяную пластинку, однако со временем порожек придется в любом случае заменить на более высокий. На классической гитаре высота струн над первым ладом должна составлять около 1,5 мм.

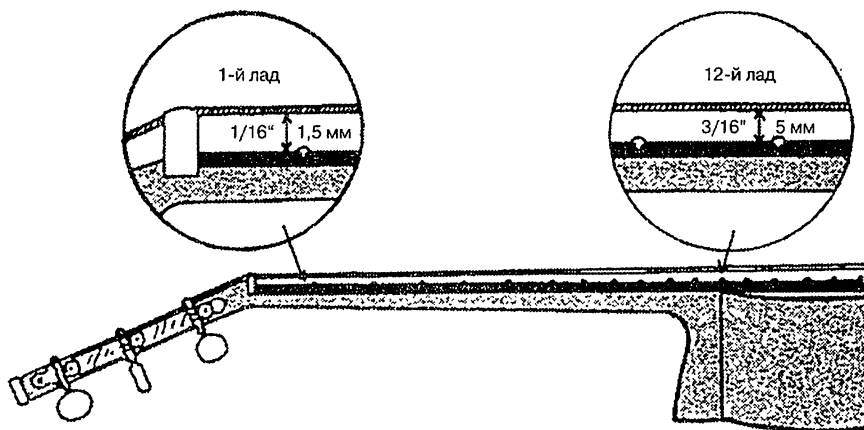
Высоту подструнника можно регулировать аналогичным образом, исходя из того, что высота струн над двенадцатым ладом должна быть примерно 5 мм. Я пишу «примерно» потому, что точная высота зависит от высоты ладов и длины струн, а они различаются в зависимости от фирмы-производителя.

Запомните, что эти цифры касаются гитар, рассчитанных на нейлоновые струны. Металлические струны на акустических гитарах опускаются ниже из-за большего натяжения. Для того чтобы облегчить работу левой руки, стальные струны натягиваются как можно ниже — максимально низко, но чтобы это не отразилось на качестве звучания.

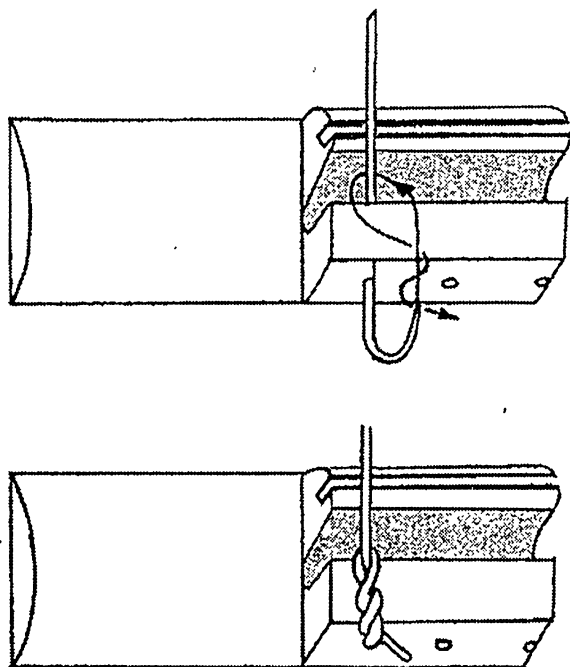
Струны

Замена струн

Когда вы будете покупать гитару, вполне возможно, струны будут натянуты и закреплены верно и вы сможете посмотреть, как это делается. На предложенной ниже иллюстрации показано, как правильно крепить нейлоновые струны на подструннике классической или испанской гитары. После того как узел будет затянут, нужно обрезать струну, чтобы она не соприкасалась с декой. В противном случае она будет скрести по дереву, издавая неприятный звук.

Пример механики
для комфортной игры

Крепление струны на подструннике

На акустических или фолковых гитарах струны часто крепятся иначе: они продеваются в специальные колышки, которые вставляются затем в отверстия в нижней части подструнника.

У электрогитар свои особенные крепления струн, равно как и у джазовых гитар, которые вообще требуют особых навыков.

Со стороны колков струну нужно продеть в отверстие колка, обернуть вокруг и вновь вдеть в отверстие. Затем колок поворачивается по направлению от себя.

Колки акустических и электрогитар, как правило, крупнее и прочнее. В отличие от классических гитар они делаются из стали. Струна продевается в отверстие колка, а затем колок поворачивается, чтобы натянуть ее. Чтобы гитара выглядела аккуратно, конец струны обрезается.

Как выбирать струны

Равно как и в случае с гитарами, существует много видов струн. Вот примеры некоторых из них.

Боги гитары

Джулиан Брим — один из величайших классических гитаристов в мире, родился в Лондоне 15 июля 1933 г. Круг его интересов очень широк: начиная со старой музыки (он также играет на лютне) и заканчивая современной. Особая его страсть — джазовая гитара Джанго Рейнхардта. Интересуясь старой музыкой, Брим возродил то, что было сокрыто от людей на протяжении многих веков. В то же время он значительно расширил современный гитарный репертуар, вдохновляя таких современных композиторов, как Бенжамин Бриттен, Уильям Уолтон, Леннокс Беркли, и многих других написание новых музыкальных произведений. Брим заимствует материал из самых разнообразных источников, индивидуально перерабатывает его и подает в совершенно новом виде.

- Нейлоновые струны для классической гитары. В принципе для игры на классической гитаре другие струны использовать просто опасно, поскольку инструмент не рассчитан на сильное натяжение. Три нижние струны представляют собой нейлоновое основание, покрытое обмоткой из посеребренной меди. Три верхние струны сделаны из частого нейлона.
- Стальные струны для акустических гитар. Басовые струны представляют собой нейлоновое или шелковое основание в обмотке.
- Для электрогитар используются струны с еще более тяжелой обмоткой.

Материалы, из которых делаются струны, различаются от марки к марке, поэтому, чтобы найти свое звучание, вам придется поэкспериментировать.

Кроме того, струны бывают разной формы: они могут быть плоскими или круглыми. Они различаются по размеру: легкие, средние и тяжелые, что определяется степенью их эластичности. Легкие струны более эластичны, и поэтому на них проще играть. Выбор струн зависит от вкуса и музыкальных предпочтений. Попробуйте поменять струны, и вы увидите, как по-разному будет звучать один и тот же инструмент.

Воскрешение из мертвых

У струн есть срок годности. Поскольку они подвергаются влиянию воздуха и впитывают жир из кожи пальцев, со временем они теряют эластичность и чистоту звучания. Этот процесс можно замедлить, регулярно протирая струны мягкой сухой тряпочкой. «Мертвые» же струны можно «воскресить», помыв их водой с мылом.

Марки струн

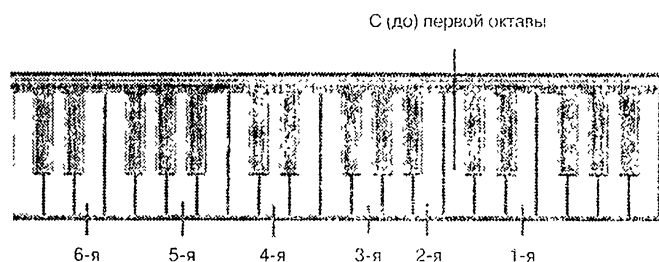
У каждого гитариста свои любимые струны. В отличие от гитар сложно дать какие-то рекомендации относительно струн. Несмотря на то что некоторые компании производят струны сами, большинство все-таки предпочитает перекупать их и продавать под своим именем. Помочь правильно подобрать струны вам может преподаватель или опытный продавец. Нельзя также забывать о том, что у каждого производителя своя терминология, поэтому одни и те же нейлоновые, стальные или комбинированные струны могут называться по-разному.

Настройка

Для настройки гитары нужно от чего-то отталкиваться. Для этого подойдет камертон (вилка или свисток). Покупая камертон-вилку, убедитесь, что он дает ноту Е (ми), а не А (ля), которые встречаются чаще всего. Нота Е соответствует первой струне.

Настройка под фортепиано

Другой способ настроить гитару — настроить ее под фортепиано. Если у вас настроено пианино, можете поочередно брать нужные ноты и подтягивать под них струны.

Настройка
под фортепиано

Относительная настройка

Когда первая струна настроена, под нее настраиваются остальные струны. Делается это так.

- Пальцем левой руки зажмите вторую струну прямо за пятым ладом и дерните, чтобы она зазвучала. Она должна давать ту же ноту, что и первая открытая струна (то есть не зажатая). Если ноты не совпадают, подтяните или ослабьте струну.

- Настроив верхние две струны, зажмите третью струну на четвертом ладу. В этом положении она должна давать ту же ноту, что и вторая струна. Если ноты не совпадают, подтяните или ослабьте струну.
- Настроив верхние три струны, зажмите четвертую струну на пятом ладу. Отрегулируйте ее натяжение, чтобы она давала ту же ноту, что и третья.
- Настроив верхние четыре струны, зажмите пятую струну на пятом ладу и подстройте ее под четвертую.
- И наконец, зажмите шестую струну на пятом ладу и подстройте ее под пятую струну. Все! Ваша гитара настроена.

Поначалу настройка кажется крайне сложной, но со временем вы привыкнете. Как правило, малейший поворот колка не меняет высоту звука, поэтому действуйте смелее. Иногда стоит сильно ослабить струну, а затем подстроить ее на желаемую ноту.

Электронная настройка

Настроить гитару можно с помощью электронного тюнера, оснащенного цифровым датчиком или лампочками. Естественно, стоит он дороже, чем обычный камертон, но очень точен и прост в обращении. Лучшие электронные тюнеры показывают, занижена или завышена сыгранная нота.

Натяжение струн

Спустя какое-то время после настройки новые струны растягиваются и «сползают», поэтому время от времени гитару нужно подстраивать. Чтобы избежать этого, профессиональные гитаристы довольно часто специально скручивают и мнут струны.

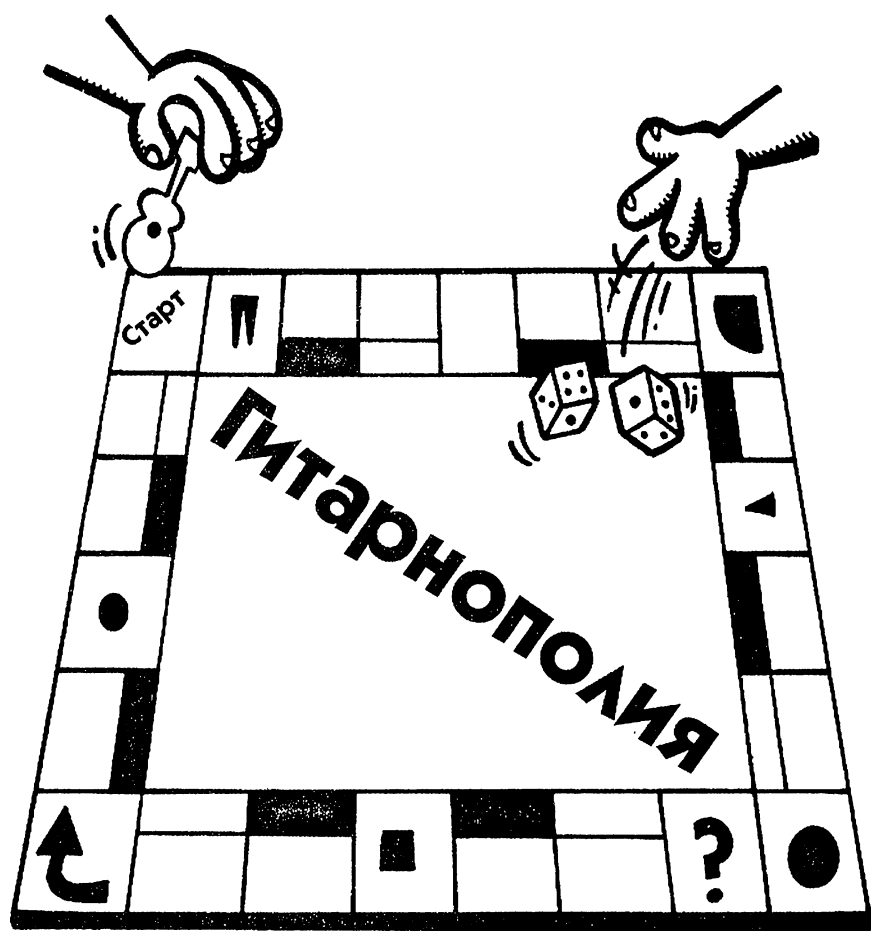
Коротко о главном

- Для того чтобы на гитаре было комфортно играть, у нее должна быть правильная механика струн (или высота).
- В замене струн нет ничего сложного, однако в зависимости от вида гитары (классическая, фолк или электро-) этот процесс несколько различается.
- Качество звука и комфортность во время игры зависят от того, насколько правильно подобраны струны.
- Настроить гитару можно под камертон (вилку или свисток), пианино, под нее саму (относительная настройка) или под электронный тюнер.

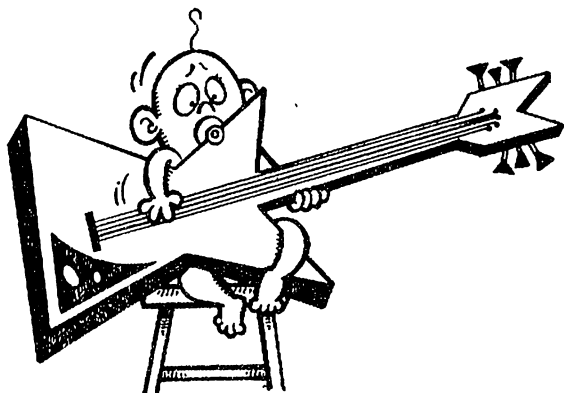
Часть 2

Учимся играть

Вот мы и готовы приступить к обучению. Сначала научимся правильно сидеть и зажимать аккорды левой рукой. В главе 6 речь пойдет о приемах игры правой рукой, и после того, как мы попрактикуемся на песенке, мы перейдем к «разбитым аккордам», или арпеджио.

НАЧИНАЕМ ИГРАТЬ

В этой главе

- Правильная посадка
- Левая рука
- Первые аккорды
- Смены аккордов
- Три мажорных аккорда
- Три минорных аккорда

Помимо правильной посадки и положения рук, в этой главе мы поговорим еще об основных приемах игры левой рукой. Вы выучите простейшие аккорды, которых будет достаточно, чтобы играть многие популярные песни, и научитесь плавно переходить от одного аккорда к другому.

Итак, это ваш первый шаг к тому, чтобы стать гитаристом, и, как и все остальные шаги, мы разобьем его на этапы, чтобы избежать случайных ошибок.

Как правильно держать инструмент

Теперь, когда мы готовы к тому, чтобы учиться играть, нужно научиться правильно держать гитару. Как вы, должно быть, уже догадались, каждый стиль игры имеет свои особенности, и поэтому единого правила нет.

Правильное положение гитары должно позволить музыканту без напряжения достать любую часть инструмента. Классические гитаристы ставят левую ногу на подставку, для того чтобы гитара не съезжала вниз. Рисунок, изображающий Андреса Сеговию, показывает посылку большинства гитаристов этого направления. Некоторые гитаристы не пользуются подставками; они

ставят обе ноги на пол, а под гитару подкладывают специальную подушечку, но это встречается гораздо реже.

Классическая посадка

Многие гитаристы, играющие неклассическую музыку, кладут гитару на правую ногу. Исполнители фламенко, например, держат гитару таким образом, чтобы ее широкая часть упиралась в правую ногу; кроме того, многие современные музыканты считают, что держать инструмент на правой ноге удобнее. Некоторые гитаристы закидывают ногу на ногу, однако это положение подходит далеко не всем, потому что при такой посадке нарушается кровообращение.

На концертах часто приходится играть стоя, и в этом случае гитару вешают на ремень, для которого на гитаре обычно предусмотрены крепления. Если креплений нет, то мастер может их сделать.

На этой иллюстрации изображен Рамон Монтойя, который в свое время считался лучшим исполнителем фламенко. Это типичная посадка для музыканта, играющего в этом стиле.

Правильная посадка

Сначала удобно сядьте на стул. Я советую вам начать с классической посадки, потому что приподнятая за счет подставки левая нога обеспечивает такое положение инструмента, при котором вы без труда дотянетесь до любой его части. Высота подставки зависит от вашего роста, но в большинстве случаев это 10—15 см. Подставки с регулируемой высотой можно купить за умеренную цену практически в каждом музыкальном магазине. Если же у вас нет такой возможности, можно использовать любое возвышение.

Чтобы видеть руки, немного наклонитесь вперед, не меняя при этом положения инструмента. Головка с колками должна оказаться на уровне плеча, однако гриф не должен быть слишком задран.

Неформальная посадка с гитарой на правой ноге. На иллюстрации изображен разносторонний гитарист Лауриндо Альмейда, признанный мастер классической и латиноамериканской игры.

Левая рука

Сначала поговорим о положении левой руки и освоим основы игры аккордами.

На иллюстрации ниже показано правильное положение левой руки. Обратите внимание, что большой палец лежит на задней стороне грифа примерно на том же уровне, что и указательный палец. Это упражнение поможет вам укрепить левую руку:

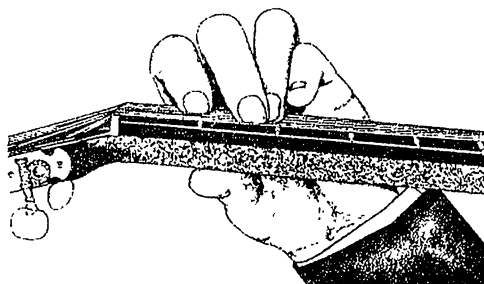
1. Поставьте большой палец под первый лад и возьмите указательным пальцем шестую (нижнюю) струну. Посмотрите, какого громкого звука можно добиться только левой рукой.
2. Не меняя положения руки, возьмите средним пальцем пятую струну на втором ладу. Обратите внимание, что струну удобнее зажимать непосредственно за ладом.
3. Не меняя положения рук, аналогичным образом зажмите поочередно третью и вторую струны.

- Повторите упражнение, начиная с пятой струны.
- Следите за тем, чтобы звук получался как можно более громким.

Это упражнение очень полезно для начинающих, поскольку одновременно развивает силу и гибкость кисти. Не расстраивайтесь, если сначала у вас получается очень тихий звук. Вы и представить себе не можете, что произойдет всего лишь через несколько дней занятий.

Следующим шагом будет попытка задействовать обе руки и научиться играть аккорды.

Положение левой руки

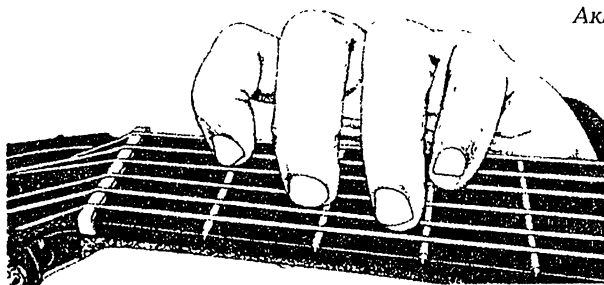
Боги гитары

Джими (Джеймс Маршалл) Хендрикс родился в г. Сиэтл, штат Вашингтон, 27 ноября 1942 г. Поскольку он был левшой, гитара давалась ему сложнее, чем остальным, — он начал заниматься ею в старшей школе. По окончании школы его забрали в армию, из которой он вернулся в 1961 г. Он много ездил по стране, аккомпанируя таким исполнителям, как Литтл Ричард и Изли Брозерс. В районе Нью-Йорка он был известен как соло-гитарист и лидер группы «Jimmy James and the Blue Flames». Затем он перебрался в Англию, где его взял под свое крыло Чэс Чэндлер из «The Animals». Чэс Чэндлер познакомил его с басистом Ноелом Реддингом и барабанщиком Митчем Митчеллом, которые и объединились потом в «The Jimi Hendrix Experience». Хендрикс привел Лондон в восторг своей пиротехникой, использованием необычных звуковых эффектов и разными другими приемами. В 1967 г. он выступил на фестивале Монтерей («Monterey Pop Festival»), а в 1969 — в Вудстоке. Эти его выступления вошли в историю: на Монтерее он поджег свою гитару, а в Вудстоке сыграл свою знаменитую фидбэк-версию «The Star-Spangled Banner». В 1969 г. Хендрикс собирает группу «The Band of Gypsys» с джазовым барабанщиком Бадди Майлсом, но в сентябре 1970 г. он трагически погибает от передозировки наркотиков. Хендрикс по праву считается музыкантом, оказавшим наибольшее влияние на современную рок-музыку.

Аккорды

Аккорды — это благозвучное сочетание нескольких нот. Аккорды используются для аккомпанемента мелодии. Аккорды называются по нижней ноте и состоят из первой (басовой), третьей и пятой ноты гаммы. Первое, о чем мечтают все начинающие гитаристы, — это научиться играть простые аккорды.

Первый аккорд, который мы выучим, это аккорд С (До мажор); он строится на ноте «С» (До).

Аккорд С (До мажор)

Попробуйте взять аккорд С (До мажор), расположив пальцы так, как это показано на иллюстрации, и при этом помните о следующем:

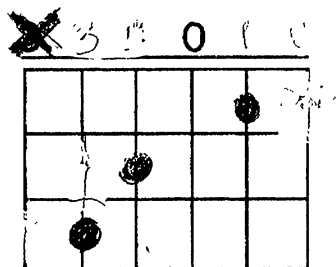
- Зажимайте струну непосредственно за ладом, в противном случае она будет о него задсать и дребезжать.
- Следите за тем, чтобы пальцы оставались полукруглыми. Не выпрямляйте их.
- Не сгибайте большой палец. Держите его примерно на уровне указательного пальца с *обратной стороны грифа*.
- Не зажимайте струны слишком сильно. Здесь важна не сила, а аккуратность.
- Когда левая рука приняла верное положение, проведите большим пальцем правой руки по пяти верхним струнам.

Если гитара настроена, то очень приятно услышать свой первый аккорд. Если вас устраивает его звучание, снимите руки и повторяйте до тех пор, пока не запомните положение пальцев.

Правильная постановка левой руки очень важна для игры, поэтому необходимо сразу приучить себя играть правильно.

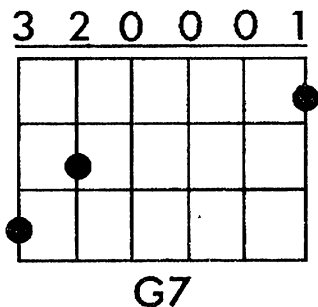
Графически аккорды можно изображать по-разному. Самый простой способ — схематично нарисовать часть грифа и точками отметить положение пальцев.

Изображение аккорда С
(До мажор)

Пальцы при этом обозначаются цифрами: 1 — указательный палец, 2 — средний, 3 — безымянный, 4 — мизинец. Недействующие в аккорде струны обозначаются крестиком. 0 — обозначает открытые (то есть не зажатые) струны. Это обозначение аккордов очень распространено и часто сопровождает тексты популярных песен. С помощью таких схем можно очень быстро выучить все основные аккорды. Запомните, что номера пальцев могут не указываться, потому что опытный гитарист, в зависимости от ситуации, может брать одни и те же аккорды по-разному. Обозначения пальцев важны только на начальном этапе обучения.

G7 (септаккорд в Соль мажоре)

Смена аккордов

Поначалу смена аккордов кажется очень сложной и требует практики. Нужно приспособиться переставлять пальцы, не меняя положения левой руки. Для начала попробуйте несколько раз чисто взять аккорд G7 (септаккорд в Соль мажоре)

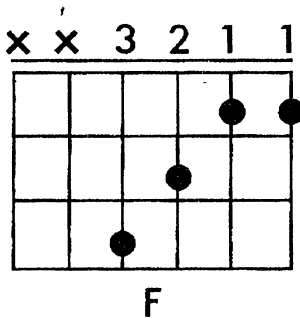
Обратите внимание, что в этом аккорде задействованы все шесть струн.

Теперь пришло время сыграть связку C — G7 — C. Вот на что нужно при этом обращать внимание:

- Указательному пальцу нужно всего лишь перейти со второй струны на первую, равно как и второму и третьему пальцам, которым нужно передвинуться на соседние струны — с четвертой и пятой на пятую и шестую.
- Сначала потренируйтесь выполнять переход только левой рукой. Затем, когда привыкнете, сыграйте аккорд большим пальцем правой руки. Помните, что в аккорде С нижняя струна не задействована.
- Обратите вниманиис, как логично аккорд G7 переходит в С. Об этом мы еще поговорим чуть позже, а сейчас просто прислушайтесь.

Когда вы освоите эту связку, попробуйте добавить к ней аккорд F (Фа мажор). Порядок должен быть следующим: С — F — G7 — С.

Обратите вниманиис, что указательный палец зажимает одновременно две струны. Как будет сказано позже, этот прием называется «барре». Сейчас же просто поставьте указательный палец так, чтобы он прижимал две струны одновременно.

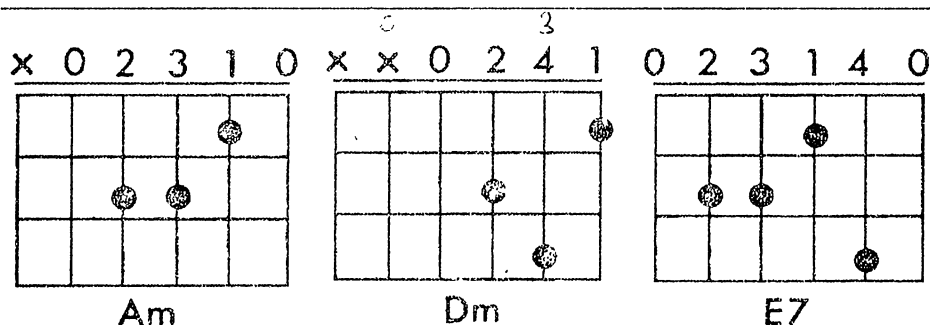
Аккорд F (Фа мажор)

Почему именно эти аккорды?

Почему мы решили начать именно с аккордов С, F и G7? Все очень просто: дело в том, что они используются для аккомпанемента очень многих песен. Более того, выпускаются целые сборники песен именно на этих трех аккордах!

Минорные аккорды

Перед тем как говорить о технике игры правой рукой, выучите еще три аккорда. Обратите вниманиис, что буква m рядом с буквой тональности (С, F, G и т. д.) обозначает минор, а когда буквы тональности стоят сами по себе, то это — мажор. Мажорные аккорды звучат светлее и радостнее, минорные — более печально. Потренируйте следующую связку: Am (ля минор) — Dm (ре минор) — E7 (септаккорд в Ми мажоре) — Am.

Аккорды Am, Dm и E7

Играя эти аккорды, обратите внимание на их «связь». Обратите внимание, что E7 очень плавно и естественно переходит в «Am». Хорошо выучите эти аккорды, потому что очень скоро вам придется уделять все внимание правой руке.

Коротко о главном

- Правильная посадка — иногда называемая также классической — поможет вам быстрее научиться играть.
- По мере того, как левая кисть будет становиться сильнее и вы привыкнете зажимать струны, менять аккорды будет проще.
- Многие песни строятся на трех аккордах, в частности, на тех, о которых мы говорили выше.
- Мажорные аккорды звучат ярче и радостнее минорных.

ПРАВАЯ РУКА

В этой главе

- Как правильно держать правую руку
- Как нужно следить за ногтями
- Как играть аккорды
- Как создавать ритм
- Повторение пройденного

До этого момента мы занимались исключительно левой рукой. В этой главе мы начнем говорить о приемах игры правой. Очень важно с самого начала научиться играть правильно, потому что, как показывает практика, от дурных привычек очень сложно избавляться. Не спешите. Переходите к следующему упражнению только тогда, когда на сто процентов уверены в том, что выполняете предыдущее правильно. Это вернется вам сполна, когда начнутся действительно серьезные упражнения.

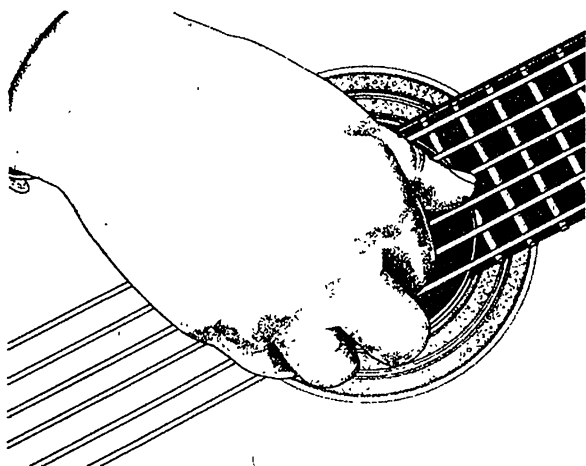
Постановка правой руки

Очень важно с самого начала приучить себя правильно держать правую руку. Обратите внимание на то, что суставы пальцев должны быть расположены вдоль линии струн, а не под прямым углом к ним. Далее, если посмо-

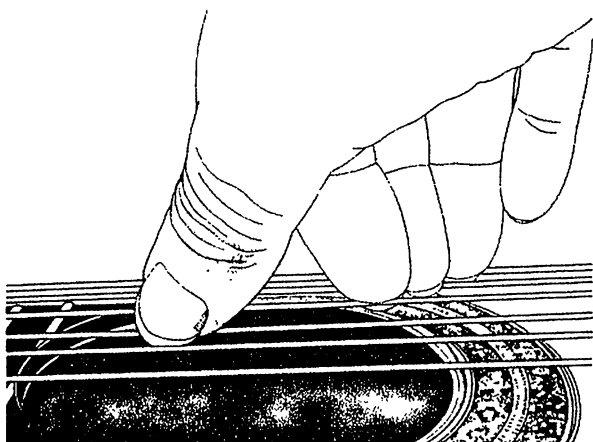
треть на руку сверху, большой и указательный пальцы должны формировать треугольник. Следите за тем, чтобы локоть не сползал вниз — рука не должна висеть.

Этот раздел очень важен. От того, насколько хорошо вы усвоите предложенный здесь материал, зависят ваши результаты, поэтому все время следите за тем, чтобы выполнять упражнения правильно, без ошибок.

*Правая рука —
вид сверху*

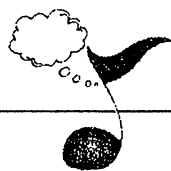
*Правая рука как ее
видит играющий*

Уход за ногтями

На нейлоновых струнах звук извлекается ногтями, поэтому ногти правой руки должны быть достаточно длинными, чтобы цеплять струны, однако не слишком, поскольку в этом случае они быстро ломаются. Идеальная длина ногтей — это когда вы смотрите на ладонь и видите немного выступающие края ногтей, повторяющие контуры пальцев.

Обточите ногти мелкой пилкой, чтобы на них не было неровностей. От того, насколько хорошо они будут обточены, зависит качество звука.

Ключевая мысль

Если вы левша, можно натянуть струны в обратном порядке и перевернуть гитару. Если вы решили поступить именно так, читайте «право» там, где написано «лево». Однако у меня как-то был очень перспективный ученик, который предпочел традиционный способ.

Боги гитары

Чарли Кристиан появился на свет 29 июля 1916 г. в городе Бонхэм, штат Техас (США). Он родился в семье известных музыкантов, и маленький Чарли очень скоро присоединился к ним, аккомпанируя на гитаре. Кристиан — легендарный джазовый гитарист 30–40-х гг., знаменитый своей записью с Бенни Гудманом. Он одним из первых начал играть соло на одной струне на джазовой гитаре с усилителем. В 1939 г. известный джазовый продюсер Джон Хэммонд пригласил Кристиана принять участие в концерте в Карнеги-холл под названием «From Spirituals to Swing» («От спиричуэл к свингу»). (Спиричуэл — самобытный музыкальный жанр: религиозные песнопения, сочетающие блюзовые мелодии в африканском стиле с библейскими текстами. Впоследствии эти религиозные песнопения уступили место музыке госпел.) Благодаря этому выступлению он вскоре стал одним из самых популярных джазовых гитаристов. В начале 40-х гг. Кристиан начал экспериментировать с новым стилем бибоп, продолжая аккомпанировать Телониусу Монку и Чарли Паркеру в популярном заведении «Милтонз Плейхаус» в Гарлеме. Его эксперименты создали почву для развития авангардного джаза. К великому сожалению, именно в это время Кристиана парализовало и в 1942 г. он скончался в Нью-Йорке.

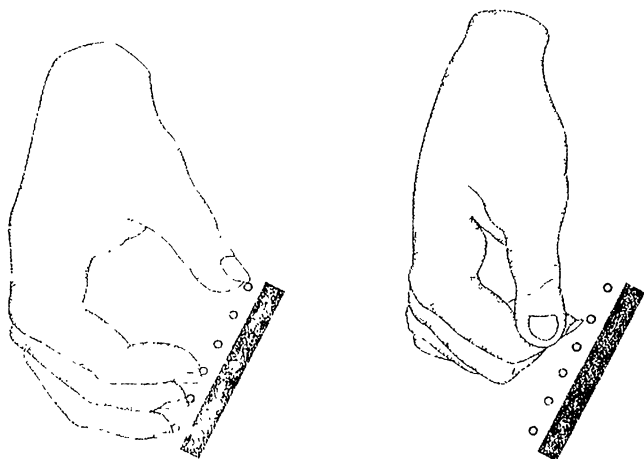
Игра аккордов правой рукой

Независимо от того, играете ли вы медиатором или пальцами, важно, чтобы прозвучали все ноты аккорда. Однако по ходу игры у вас может возникнуть желание выделить конкретные ноты, причем вовсе не обязательно на соседних струнах. В этом случае речь идет об игре пальцами правой руки.

Чтобы сыграть аккорд пальцами, нужно для начала выбрать нужные струны. После того как вы возьмете струны, вовсе не обязательно убирать руку от струн, особенно если вы играете цепочку аккордов.

На иллюстрации показано положение руки во время подготовки и игры аккорда.

*Пальцы готовятся
взять аккорд
(слева). Положение
пальцев после
аккорда (справа)*

Потренируйтесь на всех аккордах, которые знаете, беря три верхних струны и нижнюю. Не забывайте, что струны, отмеченные крестиком, не участвуют в аккорде. Постарайтесь добиться чистого, звонкого звучания.

Интересно

Вальс появился в Вене в начале XIX в. Этот танец был своего рода революцией, поскольку для того времени такая близость партнеров была настоящим событием. Сегодня вальс считается величественным, а иногда даже чопорным.

Ритмические рисунки

Ритм, будь то блюз или вальс, получается в результате разнообразных движений правой руки. Для начала стоит освоить хорошо знакомый каждому ритм вальса: «ум-па-па» или «раз-два-три».

Возвращаясь к нашему аккорду C (До мажор), нужно сначала сыграть нижнюю ноту (то есть взять большим пальцем пятую струну), а затем указательным, средним и

безымянным пальцами взять три верхние струны. Вот на что нужно обратить внимание:

- Сначала поставьте пальцы левой руки в нужные места, а затем найдите нужные струны пальцами правой руки.
- Не сгибайте большой палец в суставе. Во время игры он должен оставаться прямым, двигаясь вверх и вниз. Взяв нижнюю струну аккорда, одновременно разогните три пальца (указательный, средний и безымянный), так чтобы задеть ногтями нужные струны.
- Когда вы поймете, что от вас требуется, попробуйте сыграть ритм: один раз большим пальцем — два раза тремя одновременно. Акцентируйте первую ноту (большой палец), чтобы счет получался таким: РАЗ-два-три, РАЗ-два-три, и т. д.

Запомните

Такты называются также **размером**, который измеряется количеством ударов. Размер обозначается цифрами в начале произведения.

Практика

Когда вы освоите ритмический рисунок, попробуйте сыграть связку из нескольких аккордов, например, C — G7. Возможно, вы обнаружите, что это даже проще, чем обычный аккорд, потому что приходится искать только одну струну. Однако это хорошая практика. Так вы учитесь «думать» обеими руками одновременно.

Теперь можете попробовать сыграть настоящее музыкальное произведение — народную песню «Клементина». Ритмический рисунок остается прежним: один удар большим пальцем — два тремя. Обратите внимание, что такты разделяются линиями. Такое деление позволяет следить за размером и ритмом; каждый такт начинается с ударной ноты.

Если вы знаете эту песню, попробуйте напевать ее во время игры. Если нет, просто проиграйте цепочку аккордов. Там, где написано название аккорда, начинает большой палец, а затем следуют два удара другими пальцами.

3
4 | C 2 3 | C 2 3 | C 2 3 | G 7 2 3
In a | cav-ern in a | can-yon exca- | va-ting for a | mine _____ dwelt a

| G7 2 3 | C 2 3 | G7 2 3 | C
| mi-ner forty- | ni-ner and his | daug-ther Clemen- | tine

А теперь попробуйте играть аккорды и петь без ритмических подсказок.

 C C C G7
Oh my | darling, o my | darling, o my | darling Clemen- | tine, Thou art

G7 C G7 C
Lost and gone for | ever, dreadful | sor-ry Clemen- | tine

Повторение

Сейчас самое время повторить все то, о чем мы говорили ранее. Попробуйте ответить на следующие вопросы:

1. Почему на начальном этапе обучения нужно следить за посадкой?
2. На что нужно обращать внимание, когда держишь гитару?
3. Можете ли вы сыграть аккорды C, F, G7, Am, Dm?
4. Чем играют аккорды: кончиками пальцев или ногтями?
5. Что нужно сделать, чтобы увидеть свои руки: наклониться вперед или развернуть гитару на себя?
6. Что такое такты? Зачем они нужны?

Коротко о главном

- Следите за положением правой руки, и вам будет проще играть.
- Классическому гитаристу нужно внимательно следить за состоянием ногтей: они должны быть достаточно длинными.
- Запомните аккорды.
- Запомните цепочки аккордов.
- Вспомните ритм вальса.

СЛОЖНЫЕ ПРИЕМЫ ИГРЫ ПРАВОЙ РУКОЙ

В этой главе

- Расслабленный удар
- Перемена пальцев
- Мелодии и арпеджио
- Свободный удар
- Арпеджио

Теперь, когда вы уже кое-что умеете, можно переходить к более сложным и интересным приемам игры. В этой главе мы разберем основы игры отдельных нот, а для того, чтобы исполнять мелодии, выучим несколько более сложных приемов игры правой рукой.

В этой главе мы разберем два наиболее распространенных стиля игры отдельных нот: расслабленный удар и свободный удар. Это позволит вам чисто и быстро брать нужные ноты. Эти приемы — основа вашей дальнейшей игры, поэтому очень важно хорошо их выучить.

Расслабленный удар

Все, о чем мы говорили ранее, можно было играть медиатором, а сейчас мы переходим к арпеджио, которые гораздо проще играть пальцами. В принципе, предложенные мелодии можно играть и медиатором, но мне кажется, что сей-

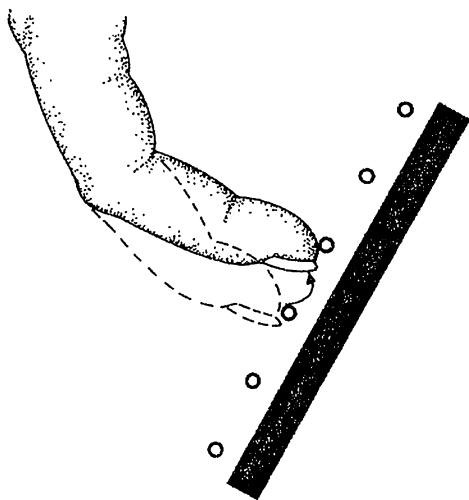
час самое время освоить некоторые приемы классической игры, и в частности прием под названием *расслабленный удар*.

Расслабленный удар — это прием, при котором, дернув струну, палец оказывается на соседней струне — отсюда и название.

Вот, что вам нужно сделать по этапам:

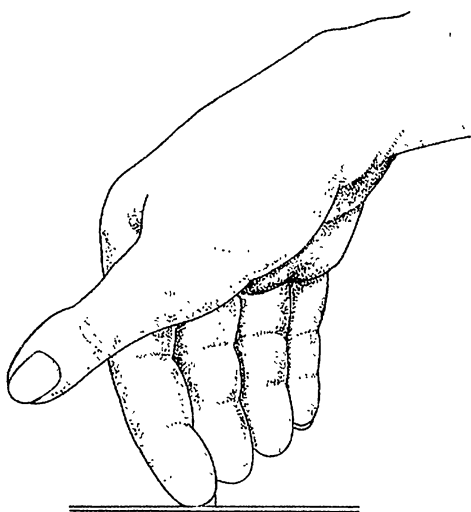
- Приготовьте палец, расположив его у нужной струны.
- Дерните струну ногтем.
- Задержите палец на соседней струне, на которой он автоматически оказывается.
- Следите за тем, чтобы не выпрямлять палец, потому что это ослабит атаку.

Расслабленный удар

Расслабленный удар требует практики, потому что даже малейшее изменение положения пальцев или силы удара оказывает влияние на качество звука. Я рекомендую вам поэкспериментировать и найти оптимальное звучание. Давайте посмотрим на руку с другой стороны. На следующей иллюстрации видно, что палец расположен под некоторым углом к струне, так что в игре задействована только боковая сторона ногтя. Такой разворот пальца обеспечивает более мягкое звучание.

Попробуйте это движение на практике и почувствуйте, как меняется качество звука. Помните, что нужно следить за состоянием ногтей, поскольку неровные концы при соприкосновении со струнами создают скрежет.

Палец расположен под углом к струне, так что со струной соприкасается лишь боковая сторона ногтя.

Вот на что нужно обращать внимание:

- Подготовьтесь, поставив пальцы на нужные струны.
- Прежде чем дернуть струны, немного прижмите их.
- Для сильной атаки струны нужно дергать центральной частью ногтя.
- Для более мягкого звука немного наклоните пальцы, чтобы струн касались лишь боковые стороны ногтей.

Перемена пальцев

Как правило, последовательные расслабленные удары выполняются разными пальцами, поскольку, пока палец вернется в исходную позицию, пройдет слишком много времени. Самый распространенный способ игры пассажей — поочередная игра указательным (у) и средним (с) пальцами. Пальцы меняются, как ноги при ходьбе: один отводится назад, второй возвращается в исходное положение.

Практика

Первое упражнение: попробуйте сыграть несколько нот на самой верхней струне указательным и средним пальцами. Следите за тем, чтобы ноты получались ровными, а звук — одинаковой силы. Теперь повторите упражнение, начав со среднего пальца.

Запомните, что некоторые гитаристы, особенно те, кто играет фламенко, всегда начинают пассаж на одной струне с одного и того же пальца (как правило, с указательного). На самом деле это не очень хорошо, потому что в разных ситуациях удобно начинать пассаж разными пальцами.

Теперь попробуйте сыграть этот перебор, меняя пальцы, на второй струне: у-с-у-с-у-с-у-с, а затем с-у-с-у-с-у-с-у.

Затем повторите то же самое на третьей струне.

После этого попробуйте сыграть упражнение, которое мы до этого играли только левой рукой, на первых четырех ладах каждой струны. Сейчас вы уже можете задействовать обе руки.

Достигнув самой высокой ноты, спуститесь вниз: четвертый лад, третий, второй, первый. Это упражнение — прекрасная разминка на каждый день.

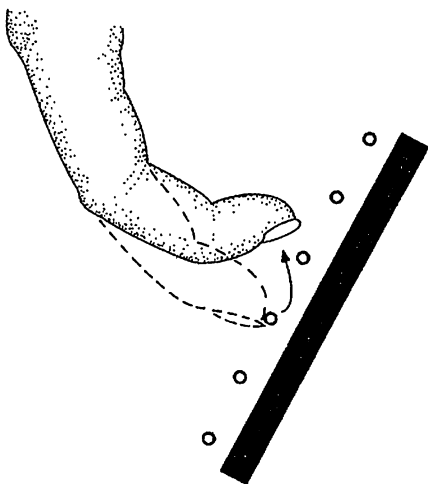
Попробуйте перейти со струны на струну, изменив последовательность пальцев, и обратите внимание, что так играть сложнее. В этом, собственно, и заключается основной принцип игры: нужно играть так, как удобно. Однако простой способ далеко не всегда оказывается самым лучшим.

Свободный удар

Свободным ударом пользуются для игры аккордов, арпеджио (как показано ниже) и отдельных нот, когда расслабленный удар не подходит. Он отличается от расслабленного удара тем, что палец не соприкасается с соседней струной.

Этот удар также базируется на перемене пальцев. Сравните два приема и услышите разницу в качестве звука. Опытные гитаристы, однако, настолько владеют техникой и силой удара, что разница практически не чувствуется.

Свободный удар

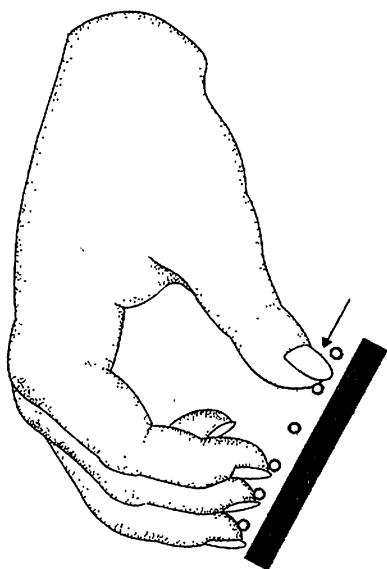
Арпеджио

Когда ноты аккорда играют последовательно, а не все сразу, это называется *арпеджио*.

Проще говоря, арпеджио — это ноты аккорда, которые играют одна за другой. Играя арпеджио снизу вверх, можно заранее подготовиться, поставив пальцы в нужные места.

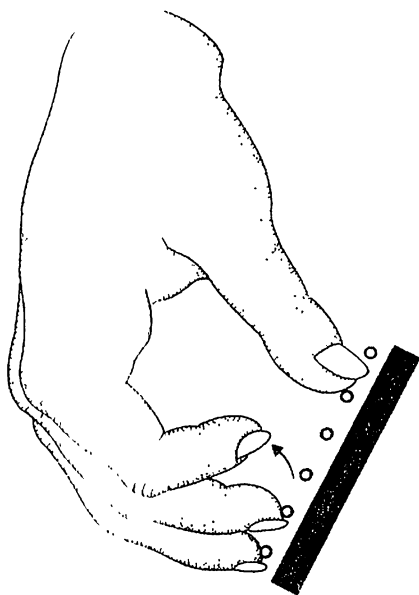
Вот как играется простое арпеджио снизу вверх на открытых струнах.

- Подготовьте руки, как будто собираетесь сыграть аккорд.
- Дерните шестую струну расслабленным ударом большим пальцем, не двигая остальными пальцами, и оставьте большой палец на пятой струне. Это поможет вам сохранить правильное положение руки.
- Возьмите следующую ноту указательным пальцем (третья струна), оставляя средний и безымянный пальцы на прежнем месте. Примените свободный удар.
- Возьмите следующую ноту (средний палец, вторая струна), оставляя безымянный палец в прежнем положении (это сделать не просто).
- И наконец, дерните указательным пальцем первую струну.
- Верните пальцы в исходное положение для следующего арпеджио.

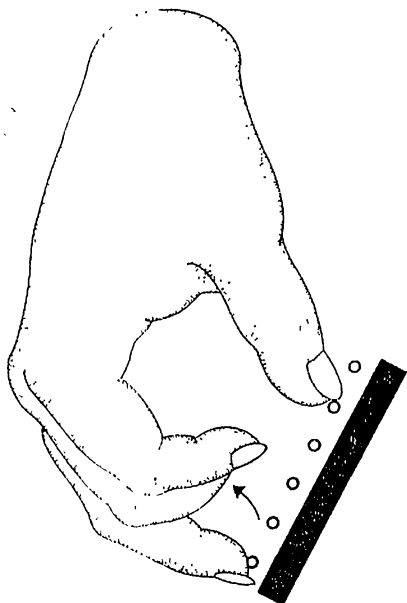

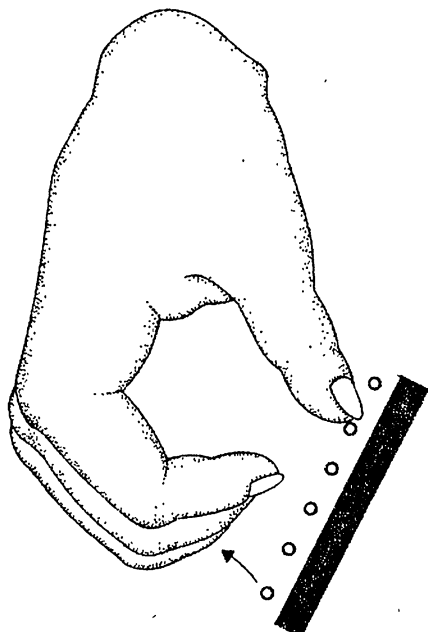
После того как все пальцы на своих местах, можно начинать играть большим пальцем

Затем играет указательный палец, в то время как остальные остаются на местах

Затем играет средний палец, безымянный остается на месте

Пальцы правой руки часто обозначаются первыми буквами их итальянских и испанских названий. Их не сложно запомнить, поскольку с *i* и *m* начинаются английские названия указательного (*index*) и среднего (*middle*) пальцев. Безымянный палец называется *a* от *annula*, а большой — *p* от испанского *pulgar*. Таким образом, аппликатура описанного выше арпеджио будет выглядеть так: *p-i-m-a*.

p — большой

i — указательный

m — средний

a — безымянный

Играйте арпеджио *p-i-m-a* до тех пор, пока оно не будет получаться ровно, а затем попробуйте другие аккорды, не забывая при этом следить за большим пальцем, который должен дергать нужные струны. Он дергает нижнюю струну аккорда, а остальные три пальца — три верхние.

Для того чтобы сыграть обратное арпеджио *p-a-m-i*, нет необходимости заранее готовить руку. Достаточно поставить в нужные места пальцы *p* и *a*.

После того как вы привыкнете играть аккорды, арпеджио и отдельные ноты, можно перейти к настоящим мелодиям и аккомпанементу, и для этого нужно ознакомиться с тем, как записываются мелодии. После этого мы начнем разучивать песни.

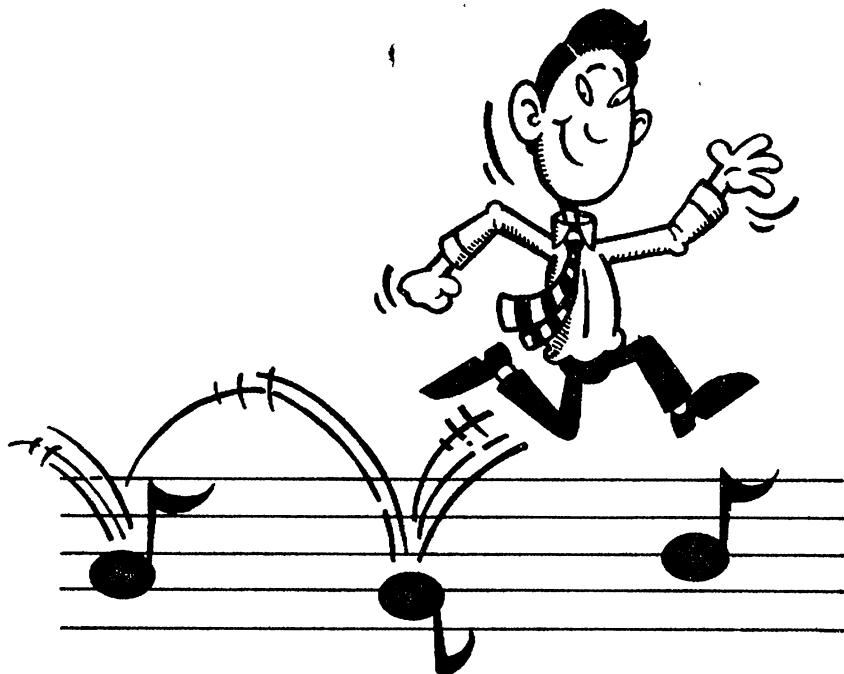
Коротко о главном

- Как играется расслабленный удар.
- Как играется свободный удар.
- Смена пальцев при игре последовательности нот.
- Как из аккорда сделать арпеджио.
- Правило обозначения пальцев правой руки: р — большой, і — указательный, т — средний, а — безымянный.

Часть 3

Мелодии и табулатуры

Все замечательно. Мы выучили несколько основных приемов игры обеими руками. Теперь пришло время научиться читать табулатуры — самый простой способ записи гитарной музыки, который позволяет быстро находить нужные ноты. После мы выучим новые приемы и разучим несколько известных песен. Потренировав длительность нот, мы расширим свои возможности, научившись таким приемам, как hammer-on (угар) и pull-off (сдергивание).

Запись гитарной музыки

В этой главе

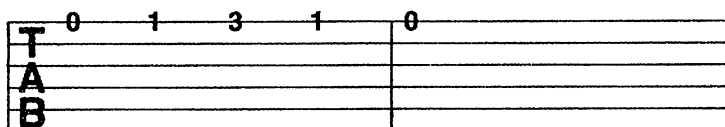
- Что такое табулатура?
- Как ее читать?
- Размер
- Счет
- Основные длительности нот
- Дробные ноты
- Учимся играть простые мелодии

Записанная музыка помогает нам, во-первых, вспоминать то, что вы слышали или играли раньше, и, во-вторых, разучивать новые произведения, расширяя, таким образом, свой музыкальный кругозор.

К счастью, гитарные табулатуры — простейший способ записи гитарной музыки — не представляют собой ничего сложного для тех, кто хоть немного знаком с их основами, и в то же самое время являются воротами в новый мир. Поэтому давайте не будем жалеть время на то, чтобы разобраться в их основных типах.

Гитарная табулатура

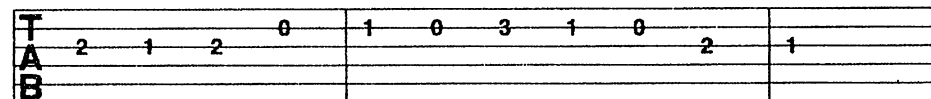
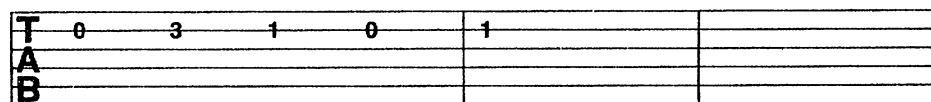
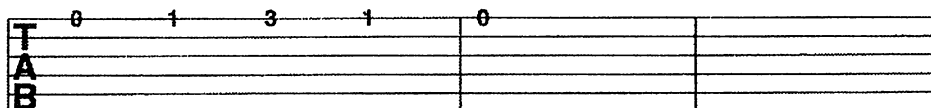
В прошлом гитарную музыку записывали с помощью *табулатур*. Это система записи, при которой схематически изображается расположение пальцев на струнах (шести линиях) и ладах, у каждого из которых есть свой номер (или буква). Вот пример табулатуры.

- Буквы «ТАВ» в начале линий обозначают, что перед вами табулатура, а не нотный стан. Линии схематично изображают шесть струн: первая струна — верхняя линия.
- «0» обозначается открытая струна. Эта нота играется правой рукой, левая не задействована.
- «1» обозначает первый лад. Зажмите ту же самую струну прямо за порожком первого лада и сыграйте ноту.
- «3» обозначает третий лад. Зажмите струну на третьем ладу и сыграйте ноту.
- Вертикальными нотами произведение делится на такты, как и при стандартной записи.

Обратите внимание, что номера не имеют никакого отношения к пальцам. В нашем примере они совпадают, однако это вовсе не обязательно. Цифрами обозначаются лады.

Теперь попробуйте сыграть следующее упражнение.

Если мелодия кажется вам знакомой, значит, у вас уже получается!

Ритм в табулатуре может обозначаться по-разному, но перед тем, как к нему переходить, нужно запомнить кое-что из основ.

Ритм и счет

Длительность нот и пауз (молчания) принято обозначать разными значками. Вот основные из них:

Ноты и соответствующие им паузы

целая

половинка

четверть

восьмая

шестнадцатая

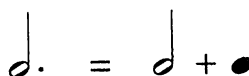
тридцать вторая

шестьдесят четвертая

Точка после ноты удлиняет ее в полтора раза

Как уже было сказано ранее, музыкальные произведения делятся на *такты*.

Обозначение размера

В зависимости от ритма различаются разные размеры. Размер пишется в начале произведения и имеет вид дроби, верхняя цифра которой обозначает количество долей (ударов) в такте, а нижняя — длину каждой доли. Выглядит это так:

$$\frac{4}{4}$$

В данном случае у нас в такте четыре доли (верхняя цифра). Нижняя цифра показывает, что каждая доля имеет длительность четверти. Такой размер называется «четыре четверти». Являясь самым популярным размером, «четыре четверти» часто обозначается аббревиатурой

C

$$\frac{3}{8}$$

Верхняя цифра три обозначает три доли в такте, нижняя восемь показывает, что каждая доля равна восьмой. Такой размер называется «три восьмых».

Как считать длительности

Не достаточно только знать длительность нот. Гораздо важнее соотносить эту длительность с окружающими нотами, а для этого нужно считать доли. Это, по сути, то же самое, что отбивать ногой ритм музыки, однако, будучи музыкантом, вы сами задаете этот ритм.

Вот несколько примеров того, как это можно сделать.

Сначала считайте ровные доли, делая небольшой акцент на первой доле каждого такта.

Запомните

- 4/4 — 4 доли по четверти каждая (стандартный размер)
- 3/4 — 3 доли по восьмой каждая (ритм вальса)
- 2/4 — 2 доли по четверти каждая (ритм польки)
- 6/8 — 6 долей по восьмой каждая (ритм жиги)

раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре

Теперь попробуйте разнообразить длительность нот. Старайтесь не сбиваться со счета, оставляя его ровным:

удар удар удар удар удар удар удар удар удар удар

раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре

Вот пример размера 3/4. Обратите внимание, что точка после половинки удлинит ее в полтора раза (то есть ровно на половину длительности), поэтому в последнем такте на эту ноту приходится три удара вместо двух.

удар удар удар удар удар удар удар удар удар

раз два три раз два три раз два три раз два три раз два три

Теперь давайте попробуем сделать то же самое, только вместо ударов будем играть ноты. Упражнение 1 играем расслабленными ударами.

раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре

Очень важно продолжать считать во время игры. Поначалу это покажется вам безумно сложным, но со временем вы привыкнете и перестанете замечать, а в дальнейшем, когда мы начнем читать обычные ноты, это умение вам очень пригодится.

Теперь попробуйте сыграть упражнение 2 — размер 3/4:

раз два три раз два три раз два три раз два три

Особое внимание уделяйте тактам, где ритм меняется.

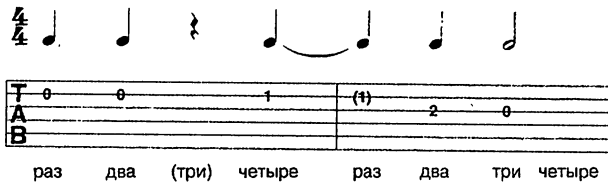
Легато и паузы

Далеко не всегда мелодию можно четко разделить на такты, и иногда приходится «тянуть» ноту из одного такта до другого. В этом случае одну и ту же ноту пишут два раза (в предыдущем и последующем тактах) и связывают их между собой дугой (*legato*). При этом играется она только один раз.

В этом примере нотой на первом ладу заканчивается один такт и начинается другой. В реальности эти ноты часто не обозначаются дважды, и их очень важно научиться определять самостоятельно.

Паузы — это просто тишина, однако у этой «тишины» тоже есть длительность, которая, как и длительность нот, вписывается в размер:

В этом случае на третью долю приходится пауза, и для этого струну нужно заглушить. Если бы это была не открытая струна, было бы достаточно просто поднять палец. В нашем же случае, чтобы предотвратить лишний шум, ее нужно, наоборот, немного прижать пальцем левой руки или боковой частью большого пальца правой руки.

Несколько известных мелодий

Теперь мы уже можем сыграть несколько известных мелодий. Следите за ритмом и попробуйте их узнать; не забывайте считать.

«Au claire de la lune»

С

First staff of music for 'Au claire de la lune'. It begins with a treble clef and a common time signature 'C'. The melody consists of a series of eighth and quarter notes. Below the staff is a guitar tablature with five lines, showing fret numbers for each note.

T	1	1	1	3	0	3	1	0	3	3	1	1	1	3
A														
B														

Second staff of music for 'Au claire de la lune'. The melody continues with a mix of eighth and quarter notes. The tablature below shows the corresponding fret numbers.

T	0	3	0	3	3	1	3	3	3	3	2	2
A												
B												

Third staff of music for 'Au claire de la lune'. The melody concludes with a final note. The tablature shows the fret numbers for the last few notes.

T	3	1	0	2	0	1	1	1	3	0	3	1	0	3
A														
B														

«Drink to me only with thine eyes»

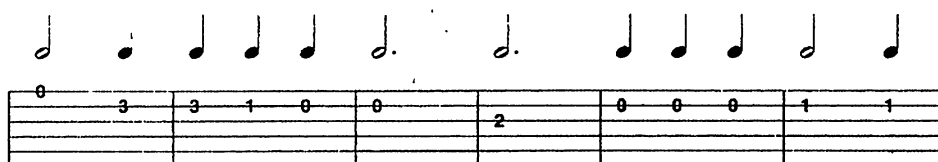
3/4

First staff of music for 'Drink to me only with thine eyes'. It begins with a treble clef and a 3/4 time signature. The melody is in 3/4 time. The tablature below shows the fret numbers.

T	0	0	0	1	1	3	1	0	2	0	1	3	0	1
A														
B														

Second staff of music for 'Drink to me only with thine eyes'. The melody continues with a mix of eighth and quarter notes. The tablature shows the fret numbers.

T	0	(0)	0	0	0	1	1	3	1	0	2	0	1	3
A														
B														

В большинстве мелодий используются короткие длительности, поэтому сейчас я расскажу вам, как они обозначаются на письме и играют.

Восьмая нота

До этого момента на каждую ноту приходилась одна доля (один удар) или даже несколько. То же самое происходит и с восьмой нотой при размере шесть восьмых. Например:

Обратите внимание на следующее.

- В такте с размером 6/8 две сильных доли — первая и четвертая. Причем акцент на первой доле сильнее, чем на четвертой.
- Поскольку в нашем случае основная ритмическая единица — восьмая нота, четверть, которая, как мы знаем, в два раза длиннее, принимает на себя два удара.
- Точка удлинняет ноту на половину (в полтора раза), и поэтому четверть с точкой — это три доли.

Для простоты более короткие ноты при записи объединяют между собой. Следующий пример, в частности, будет записываться так:

Теперь попробуйте просчитать и простучать этот ритм. Когда это у вас получится, вы сможете сыграть размер 6/8.

Детская песенка

Если вы узнаете эту мелодию, значит, все делаете правильно.

Интересно

Целая нота — semibreve
Половинная нота — minim
Четвертная нота — crotchet
Восьмая нота — quaver
Шестнадцатая нота — semiquaver
Тридцать вторая нота —
demisemiquaver
Шестидесят четвертая нота —
hemidemisemiquaver

Ноты и их деление

До этого момента на каждую ноту приходилось по одной или по несколько долей. Однако очень часто на одну долю приходится несколько нот. Например, при размере $4/4$ на каждую долю приходится по четверти, поэтому восьмых нот на тот же самый удар будет приходиться две. Считать в этом случае принято так:

Счет «раз-два-три-четыре» остается ровным, однако «и» вводит еще один слог между основными ударами. Более быстрые ноты связываются между собой на письме линией — ребром. Это делает их более узнаваемыми в общем окружении. Количество ребер зависит от длительности нот. У восьмых нот — одно ребро; они объединяются между собой так, как показано ниже. Попробуйте просчитать и сыграть следующее упражнение.

4/4

раз два и три четыре раз и два три и четыре

раз два и три и четыре раз два и три четыре

Теперь для того, чтобы закрепить материал, поиграем песенку. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что она начинается не с первой доли, а «из-за такта», то есть с последней ноты предыдущего такта. На эту ноту приходится счет «три», за которым, как и положено, идет «раз».

Когда пьеса начинается из-за такта, считать нужно начать с такта, предшествующего первому целому, поэтому в нашем случае перед первой озвученной нотой мы просчитаем «раз-два».

«The Ash Grove»

3/4

Т 1 0 3 1 0 2 3 2 0 1 0 1 3 3 0 1 3 5

А 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0

В 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0

Three systems of musical notation for guitar. Each system consists of a melody line (treble clef) and a guitar tab (six lines). The tabs use numbers 0-3 to indicate fret positions. The first system has 5 measures, the second has 4 measures, and the third has 5 measures.

Ноты с точками

Мы уже знаем, что точка после ноты удлинает ее в полтора раза, так что половинка с точкой звучит как половинка и четверть, а четверть с точкой — как четверть и восьмая. В предыдущей композиции «The Ash Grove» размер был три четверти, поэтому прибавить точку не составляло проблем. Но что делать, если размер в четвертях? Например, 4/4? Теперь четверть с точкой будет принимать на себя полтора удара, и нужно найти способ это отразить в игре.

Diagram showing a dotted quarter note and an eighth note. Below the dotted quarter note is the text "раз два" (one two), and below the eighth note is the text "и три" (and three).

Делается это так.

Четверть длится до следующего удара, поэтому мы ударяем и все еще держим ноту. Если за четвертью с точкой следует восьмая (как часто и бывает), восьмая нога приходится на вторую половину доли, то есть на «и».

Попробуйте посчитать и сыграть следующее:

Two systems of musical notation in 3/4 time. Each system shows a melody line and a guitar tab. The first system has 4 measures, and the second system has 4 measures. The tabs use numbers 0-3 to indicate fret positions. The text "раз два и три" (one two and three) is written below the notes in each measure.

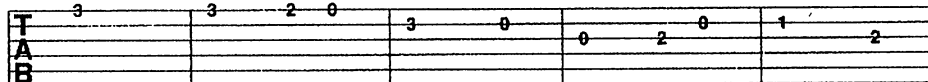
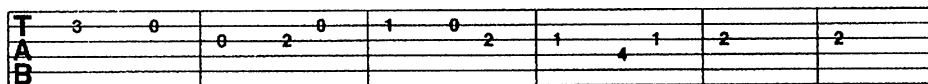
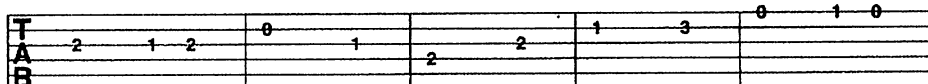
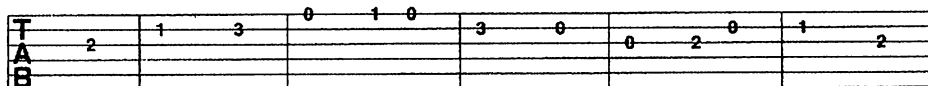

раз два и три четыре раз два три четыре и раз два и три четыре и раз два три четыре

Запомните, что у вас ничего не получится до тех пор, пока вы не разберетесь в теории. Нога с точкой является самой серьезной проблемой на начальной стадии обучения.

Теперь попробуйте просчитать и сыграть следующие мелодии.

«Greensleeves»

First system of musical notation. The melody line consists of the following notes: quarter note, eighth note, eighth note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, eighth note, eighth note, quarter note, quarter note. The guitar tablature line shows the following fret numbers: 2, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 2, 0, 3, 0.

Second system of musical notation. The melody line consists of the following notes: quarter note, eighth note, eighth note, quarter note, eighth note, eighth note, quarter note, eighth note, eighth note, quarter note, quarter note. The guitar tablature line shows the following fret numbers: 0, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 4, 1, 2, 2.

«Muss i denn»

Third system of musical notation. The melody line starts with a 4/4 time signature and consists of the following notes: quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note. The guitar tablature line shows the following fret numbers: 2, 0, 2, 2, 0, 3, 3, 2, 0, 0, 3, 2, 0, 0, 3, 2, 2, 0.

Fourth system of musical notation. The melody line consists of the following notes: quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note. The guitar tablature line shows the following fret numbers: 3, 3, 0, 0, 2, 2, 0, 2, 3, 0.

Fifth system of musical notation. The melody line consists of the following notes: quarter note, eighth note, eighth note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note, quarter note. The guitar tablature line shows the following fret numbers: 2, 3, 0, 0, 0, 2, 2, 5, 4, 2, 0, 2, 2.

0 0 2 0 0 5 0 0 3 2 0 0 3 2 2 0

Знак репризы :|| обозначает повторенис, а в нашем случае — повторение с самого начала.

Ирландский дух: «Endearing young charms»

[illegible]

TAB

-3 1 0 2 0 2 0 0 2

[illegible]

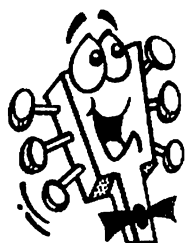
T 3 3 0 2 0 2 0 0 3 1
A
B

The image shows four systems of musical notation. Each system consists of a melody line (top) and a guitar tablature line (bottom). The melody lines use standard musical notation with notes and stems. The tablature lines use numbers 0-3 to indicate frets. The first system has 4 measures, the second has 4 measures, the third has 4 measures, and the fourth has 4 measures. The tablature includes triplets and slurs.

Коротко о главном

- Табулатуры — это способ записи гитарной музыки.
- Шесть линий табулатуры схематически изображают шесть струн.
- Размер обозначает количество долей (ударов) в такте, а также какой длительности ноты соответствует одна доля.
- Самый распространенный размер — 4/4.
- Для того чтобы играть мелодии, очень важно научиться правильно считать размер и рассчитывать длительность нот.
- Точка удлинит ноту в полтора раза (то есть ровно на половину ее основной длительности), поэтому, как правило, четверть с точкой держится полторы доли (удара).

Разнообразные аккомпанементы

Клуб
знакомств

Аккомпанемент

В этой главе

- Основные виды аккомпанемента в табулатурах
- Несколько известных песен:
 - «Down in the Valley»
 - «The Riddle Song»
 - «The Streets of Laredo»
 - «Aura Lee»
 - «Waltzing Matilda»
- Первое классическое соло

Что ж, мы уже многому научились с того момента, как взяли первый аккорд. Выучив несколько довольно сложных приемов игры правой рукой, научившись играть цепочки аккордов и читать табулатуры, мы даже смогли разобрать и выучить несколько известных песен.

Теперь пришло время объединить все эти навыки и научиться играть «разбитые» аккорды. Это позволит вам сыграть еще больше песен и понять принцип аккордовой аранжировки, то есть играть в том стиле, который вам больше нравится.

В качестве приза я решил закончить главу первым соло. Это классическое произведение будет непростым испытанием для ваших пальцев, но не беспокойтесь, вы к нему будете готовы.

Табулатуры аккордов и арпеджио

Теперь, когда вы освоили основы счета, можно попробовать сыграть несколько вариантов аккордов и арпеджио. Вот, например, ритм вальса, о котором мы уже говорили в главе 8:

Темп вальса

3/4

А вот простое, но полезное арпеджио из восьми нот:

3/4

Арпеджио и аккорды часто встречаются вместе, как в этом примере:

3/4

Проще всего разучивать новые приемы игры на знакомых мелодиях. Сначала просто напойте мотив и проиграйте под него аккорды. Затем внимательно изучите предложенные табулатуры; вы обязательно обратите

внимание, что по табулатурам играть гораздо проще, потому что далеко не всегда нужно играть все ноты аккорда, и вам будет проще аккомпанировать себе.

Боги гитары

Хадди Ледбеттер, известный, скорее, под прозвищем Лидбелли, родился 29 января 1889 г. в городишке Мурингспорт, штат Луизиана. Еще в детстве он взял в руки гитару. Талантливый и трудолюбивый музыкант, он отличался вспыльчивостью и имел репутацию заядлого драчуна. Он объехал всю Луизиану и соседние штаты, выступая в придорожных барах и на частных вечеринках. Горячий нрав и образ жизни стали причиной того, что он дважды попадал в тюрьму за убийство и преднамеренное убийство. В тюрьме штата Миссисипи Лидбелли познакомился с исполнителями фолка Джоном и Эланом Ломксами. Они оценили его как великолепного исполнителя на двенадцатиструнной гитаре. Затем Лидбелли отправился в Нью-Йорк и стал популярным исполнителем смеси блюза и песен своего детства. Одна из его любимых была «Down in the Valley», которую именно он сделал популярной. Кроме того, он по-новому аранжировал старую песню «Good Night, Irene», которая всего лишь через год после смерти Лидбелли в 1949 г. стала хитом номер один в исполнении группы «The Weavers».

«Down in the Valley» (народная песенка из Кентукки)

Three guitar chord diagrams for the G major triad (G-B-D) are shown above the first three measures of the melody. Each diagram shows the first three strings (G, B, D) with open circles indicating finger positions.

The melody is written in treble clef, 3/4 time, with a key signature of one sharp (F#). The notes are: G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), G4 (half), F#4 (quarter), E4 (quarter), D4 (half).

The lyrics are: Down in the val- ley, val- ley so

The bass line is written in bass clef, 3/4 time. The notes are: G2 (quarter), B2 (quarter), D3 (quarter), G2 (half), B2 (quarter), D3 (quarter), G2 (half).

The tablature for the bass line is shown below the staff, with fret numbers 0, 2, and 3 indicated for the G, B, and D strings respectively.

Low, _____ Hang your head o ver,

TAB

B

Hear the wind blow, _____ Hear the wind blow,

TAB

B

Dear, hear, the wind blow, _____ Hang your head

TAB

B

O ver, hear the wind blow, _____

TAB

B

Текст (продолжение):

Write me a letter, containing three lines,
 Answer my question, will you be mine?
 Will you by mine, dear, will you be mine?
 Answer my question, will you be mine?

Roses love sunshine, violets love dew,
 Angels in heaven, know I love you.
 Know I love you, dear, know I love you,
 Angels in heaven, know I love you.

Эта песня исполняется в ритме вальса, который мы уже освоили. Разбирая табулатуры, обратите внимание на то, что я предпочитаю использовать упрощенный вариант аккорда G (соль мажор), в котором не участвует верхняя струна, но который за счет трех открытых струн очень приятно звучит.

В последнем куплете пропустите две последние доли и заканчивайте песню либо полным аккордом, либо нижней нотой на первую долю.

«The Riddle Song»

The musical score for «The Riddle Song» is presented in G major (one sharp) and 3/4 time. It consists of two systems of music.

System 1:

- Chords:** G (C D C), C (G C G), C (G C G), G (C D C).
- Melody:** I gave my love a cher-ry that had no stone, I
- Bass Line:** T (Treble), A (Acoustic), B (Bass). Fret numbers: 0 0 0 2 0 1 | 2 0 1 0 0 0 | 3 3 3 3.

System 2:

- Chords:** D (x x 0), G (C D C), G (C D C), D (x x 0), D7 (x x 0), G (C D C).
- Melody:** gave my love a chick-en that had no bone, I gave my love a sto-ry, that
- Bass Line:** T (Treble), A (Acoustic), B (Bass). Fret numbers: 0 2 3 2 0 0 1 | 0 0 0 2 0 0 2 | 0 2 1 2 0 0 1 | 3 3 3.

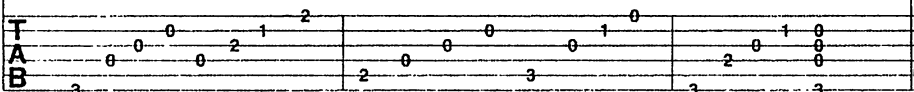
G D D7 G C C G

Had no end, and I gave my love a ba-by with no cry-en.

T A B

Текст (продолжение):

How can there be a cherry that has no stone?
 How can there be a chicken that has no bone?
 How can there be a story that has no end?
 How can there be a baby that has no cryin'?

A cherry when it's blooming it hase no stone.
 A chicken when it's pipen it hase no bone?
 The story of I love you, it has no end,
 And a baby when it's sleeping, there's no cryin'.

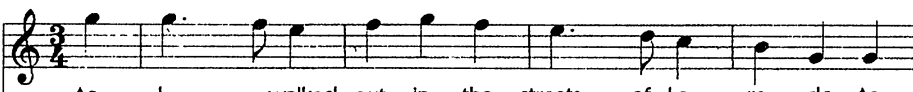
Разобрав аккорды, попробуйте сыграть песню по табулатуре. Эта песня прекрасно ложится на простые арпеджио, и на ее примере вы увидите, что принцип «чем больше, тем лучше» действует далеко не всегда.

«The Streets of Laredo» (традиционная ковбойская песня)

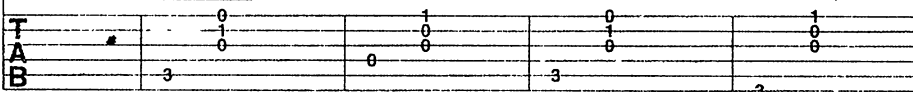
C G7 C G7

As I walked out in the streets of La-re-do, As

T A B

I walked out in La-re-do one day, I

T: 0 1 0 1 0 1
 A: 0 1 0 1 0 1
 B: 3 0 0 2 3 0

Spied a young cow-boy all wrapped in white li-nen, All

T: 0 1 0 1 0 1
 A: 0 1 0 1 0 1
 B: 3 0 0 2 3 0

Wrapped in white li-nen and cold as the clay.

T: 0 1 0 1 0 1
 A: 0 1 0 1 0 1
 B: 0 1 2 0 3 0

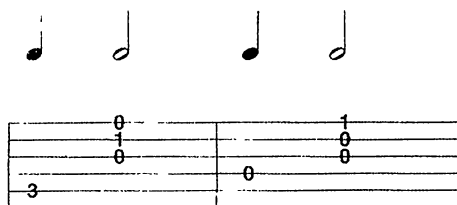
Текст (продолжение):

It was once in the saddle I used to go dashing,
 It was once in the saddle I used to go gay.
 First to the dram-house and then to the card-house,
 Got shot in the breast and I'm dying today.

Get six jolly cowboys to carry my coffin,
 Get six pretty maidens to bear up my pall.
 Put bunches of roses all over my coffin,
 Put roses to deaden the sods as they fall.

We beat the drum slowly and played the fife lowly,
And bitterly we wept as we bore him along.
For we all loved our comrade, so brave, young and handsome,
We all loved our comrade although he'd done wrong.

Играя по табулатурам, не глушите второй аккорд каждого такта. Ритмический рисунок при этом получится следующий:

«Aura Lee»

(Джордж Пултон, стихи У. У. Фосдика)

G Am D7 G

As the black bird in the spring, 'Neath the wil- low tree

T 0 0 1 1 2 1 0 0
A 0 0 2 2 2 1 0 0
B 3 0 0 0 0 1 2

G Am D7 G

Sat and piped, I heard him sing, sing of aura Lee.

T 0 0 1 1 2 1 0 0
A 0 0 2 2 2 1 0 0
B 3 0 0 0 0 1 2

Chord diagrams: G, B7, Em, D7, G.

Au- ra Leel Au- ra Leel Maid of glo- den hair,

T: 0 0 0 0 0 1 0 0
A: 0 0 0 0 0 0 0 0
B: 3 2 0 3

Chord diagrams: G, E7, A7, D7, G.

Sun- shine came a- long with thee, And swal- lows in the air.

T: 0 0 0 0 0 1 0 0
A: 0 0 0 0 0 2 0 0
B: 3 0 0 0 0 0 3

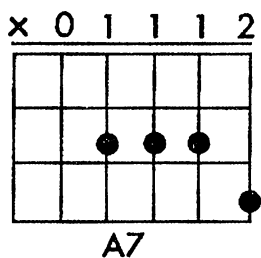
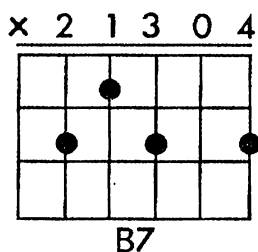
Текст (продолжение):

Oh her cheek the rose was born,
Twas music when she spoke,
In her eyes the rays of morn,
With sudden splendor broke.

Aura Lee! Aura Lee!
Maid of golden hair,
Sunchine came along with thee,
And swallows in the air.

Несколько новых аккордов

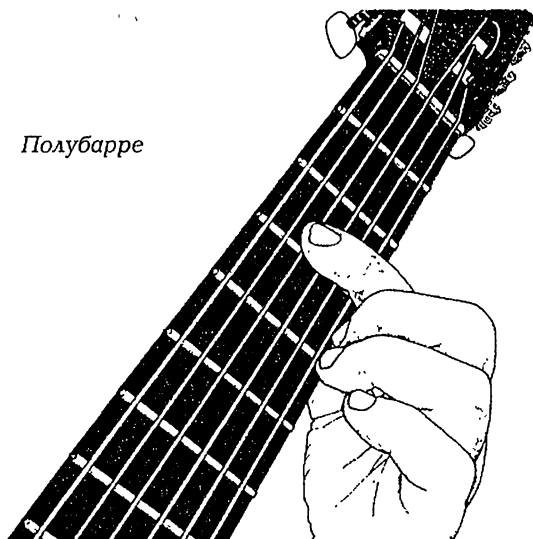
В этой песне появляются два новых аккорда: B7 (си-мажорный септаккорд) и A7 (ля-мажорный септаккорд), которые, как правило, играют следующим образом:

Аккорд A7 исполняется на полубарре. Сравните его с аккордом F и будьте внимательны.

Полубарре

Полубарре

Внимательно изучите иллюстрацию и помните о следующем:

- Палец должен зажимать струны прямо на порожке лада.
- Расположите палец таким образом, чтобы сгиб первой фаланги пальца оказался между струнами. Если он попадет на струну, звук может получиться глухим.
- Помните, что нельзя сильно прижимать струну; более того, если все делать правильно, в этом нет необходимости.

Термин *полубарре* несколько неточен, потому что так называется прием, когда зажимается любое количество струн от одной до пяти. Следуя логике, когда зажимаются все шесть струн, прием игры называется *полным барре*.

И последним упражнением на аккомпанемент будет австралийская веселая песенка «Waltzing Matilda».

«Waltzing Matilda» (А. Б. «Банджо» Пэттерсон)

Chord diagrams: C, E7, Am, F

Once a jol-ly swang-man camped be-side a bil-la-bong,

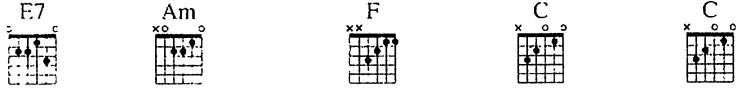
T: 0 3 1 2 1
A: 0 1 2 3 2
B: 3 0 0 3 0

Chord diagrams: C, C, C, G7, C

Un-der the shade of a cool-i-bah tree, And he sang as he

T: 0 1 0 1 0 0 0
A: 0 0 0 0 0 0 0
B: 2 0 3 0 3 3 0

E7 Am F C C

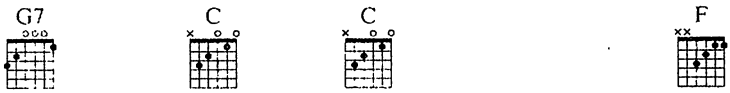
watched and wait-ed till his bil-ly boiled, You'll come a waltz-ing Ma-

T 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0

A 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0

B 0 0 3 2 2 3 0 3 0 0

G7 C C F

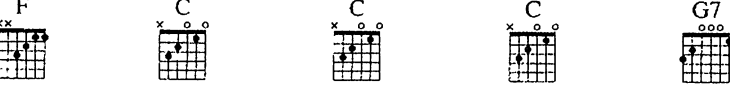
til-da with me. CHORUS Waltz-ing Ma-til-da, Waltz-ing Ma-

T 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

F C C C G7

til-da, You'll come a waltz-ing Ma-til-da with me, And he

T 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

A 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

B 3 2 2 3 0 0 0 0 3 3

C E7 Am F

sang as he watchend and he wait-ed til his bil-ly boiled,

T 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

A 0 1 2 2 3 2 2 3 2 2

B 3 0 0 0 0 3 3 3 3 3

Chord diagrams: C, C, G7, C.

Melody line: You'll come a waltzing Matilda with me.

Bass line: 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 3, 3.

Текст (продолжение):

Down came a jumbuck to drink at that billabong,
Up jumped the swagman and glabbed him with glee,
And he sang as he shoved that jumbuck in his tuckerbag,
You'll come a waltzing Matilda with me.

Chorus:

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda,
You'll come a waltzing Matilda with me,
And he sang as he watched and he waited while his billy boiled,
You'll come a waltzing Matilda with me.

Up rode the squatter mounted on his thoroughbred,
Down came the troopers, one, two, three,
Who's that jolly jambuck jou've got in jour tuckerbag?
You'll come a waltzing Matilda with me.

Up jumped the swagman, sprang into the billabong,
You'll never catch me alive said he,
And his ghost may be heard as you pass beside that billabong,
You'll come a waltzing Matilda with me.

Первое соло

Если вы разучили песенку, можно попробовать сыграть соло. «Андантино» написал знаменитый учитель музыки и композитор XIX в. Фердинандо Карулли, который в свое время — а тогда гитара была на пике популярности — был первым гитаристом Парижа. Я специально предлагаю вам два варианта записи — табулатуру и нотный стан, на котором показана ритмика и аппликатура. Эта пьеса не сложнее тех, что вы играли до этого, и, думаю, она вам понравится.

Как уже было сказано ранее, знак репризы: две точки перед двойной чертой между тактами :|| обозначает повторение. Первая половина повторяется с начала, вторая половина повторяется с того момента, где стоит тот же знак, только перевернутый ||:

Словом «Fine» обозначается конец произведения.

«Андантино» (Фердинандо Карулли)

0 3 2 0 1 0 2 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0 0 2 3

Т 0 3 1 1 0 3 0 0 1 0 3 1 2 0 0 2

В 3 3 2 2 0 2 3 3 0 0 2 3

Коротко о главном

- Аккомпанемент простыми арпеджио и аккордами.
- Обозначение аккордов и чтение табулатур.
- Принцип «чем меньше, тем лучше».
- Основная аппликатура для аккомпанемента.

РИТМ

В этой главе

- Счет более мелких длительностей
- Знакомство с шестнадцатыми
- Смешанные ритмы
- Триоли

Многие гитаристы мечтают играть быстро, но, если быть честным, вовсе не от скорости зависит, становится человек гениальным гитаристом или нет. Скорее, это зависит от того, насколько ровно он играет. Быстро играть просто; а играть ритмично — сложно.

Мы уже начали разучивать мелкие длительности, когда говорили о восьмых. В этой главе мы пойдем еще дальше, к более мелким — к шестнадцатым и триолям. Как всегда, самое важное для вас — играть медленно и ровно.

По мере того как вы будете знакомиться с материалом этой главы, вам все больше будет хотеться играть быстрее. В этом нет ничего страшного до тех пор, пока вы играете ровно!

Боги гитары

Честер Бертон Эткинс родился 20 июня 1924 г. под городком Латрелл, штат Теннесси (США). Он был еще подростком, когда получил свою первую работу в группе кантри-певцов Арчи Кэмпбела и Била Карлайла. В конце 40-х гг. он сделал свою первую запись, продемонстрировав необычную технику игры: на нижних струнах большим пальцем он играл ритм, а остальными на верхних — мелодию. Его первые записи в стиле буги-вуги оказали сильное влияние на следующие поколения гитаристов, сформировавшихся под воздействием джаза и поп-музыки.

В 50-х гг. Эткинс стал знаменит в Нэшвилле, скорее, как продюсер, чем музыкант, хотя продолжал выступать. Он работал и в 60-х гг., сыграв немаловажную роль в становлении джазового стиля «Nashville Sound». В 70-х гг. к нему вернулась слава гитариста, и в течение следующих нескольких десятилетий он сделал несколько интересных записей с такими начинающими в то время музыкантами, как Лес Пол и Марк Нопфлер.

Сложный счет

Очень скоро мы будем учиться читать с листа, и к этому моменту нужно научиться считать и играть ритмично. У новичков основные проблемы возникают именно с длительностями, а не с чтением нот. Итак, мы уже научились считать четверти и восьмые, теперь можно переходить к более коротким нотам и учиться играть более сложные ритмические рисунки, которые встречаются очень часто. В заключение мы научимся играть триоли — ритмический рисунок, при котором на каждую долю приходится три ноты.

Шестнадцатые ноты

Следующий уровень — это шестнадцатые ноты. Следуя логике, играют-ся они в два раза быстрее, чем восьмые, хотя счет остается прежним. Универсальный счет позволяет соединять в одной мелодии ноты разной длительности.

Как мы уже говорили ранее, на каждую долю приходится удар и счет, на каждую полдоль — «и». Теперь между счетом и «и» мы вставим еще короткий слог «и» и «а». Получается следующее:

Для того чтобы не сбиться со счета, начните считать с четырех и постепенно добавляйте промежуточные слоги.

Короткие ноты — не всегда быстрая игра

Шестнадцатые ноты в два раза короче восьмых, но это не означает, что нужно играть быстро. Бах, например, часто использовал шестнадцатые в очень медленных произведениях. Темп игры указывается в начале произведения. От него зависит настроение и скорость игры. Вот самые распространенные обозначения темпа:

<i>largo</i> —	широко, медленно
<i>lento</i> —	медленно
<i>andante</i> —	спокойно, прогулочным шагом
<i>moderato</i> —	умеренно
<i>allegretto</i> —	весело, довольно быстро
<i>allegro</i> —	весело, быстрее, чем <i>allegretto</i>
<i>vivace</i> —	живо
<i>presto</i> —	быстро
<i>prestissimo</i> —	очень быстро

В композиции с темпом *prestissimo* даже четверть играется очень быстро, а в пьесе в темпе *largo* восьмая нота будет очень долгой. Однако взаимоотношения между четвертями, восьмыми и шестнадцатыми остаются неизменными. Меняется только скорость счета.

Смешанные ритмы

Теперь можно выучить несколько мелодий со смешанными ритмами. Прежде чем играть, простучите их. Берите инструмент только тогда, когда наверняка уверены в том, что разобрали ритмический рисунок.

«William Tell»

«Leaves so green»

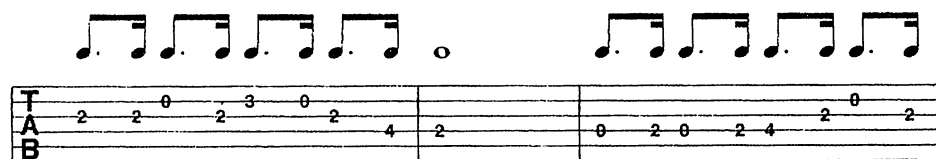

Когда вы поймете, что от вас требуется, можете «и и» опускать, оставляя просто:

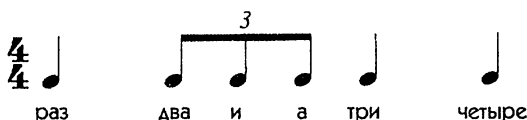
раз — а два — а три...

«Юмореска»

Триоли

Иногда длительности делятся не на равные части. Самый распространенный пример этому — *триоли*, когда в такте три ноты. Вот как в этом случае принято считать:

Доли, как всегда, должны быть равными. «Два-и-а» равны между собой и все вместе приходится на второй удар. Попробуйте простучать этот рисунок, а затем попробуйте разобрать этюд (ниже).

Понимать триоли и уметь их играть очень важно, поскольку они часто используются в разных стилях музыки.

3/4

Т 2 2 0 2 0 0 0 2 3 2

А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4/4

Т 2 2 4 2 0 2 2 3 2 0 2

А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Коротко о главном

- Шестнадцатые ноты в два раза короче восьмых.
- Используя специальный счёт, вы легко сможете комбинировать шестнадцатые и восьмые ноты на практике.
- Триоли делят долю на три части. Поняв это, вам не будет сложно их играть.
- Скорость исполнения музыкального произведения зависит от *темпа*, который указывается в начале.

ЛЕГАТО

В этой главе

- Восходящее легато (hammer-on)
- Нисходящее легато (pull-off)
- Легато на внутренних струнах

Восходящее легато (hammer-on)

Легато — очень интересный прием. Он простой, но значительно расширяет возможности гитариста. Легато — это способ соединения двух нот. Они плавно перетекают одна в другую, а не звучат отрывисто. Восходящее легато в быту часто называют «hammer-on», а нисходящее — «pull-off». Эти термины вполне объяснимы.

Для начала давайте разберемся с восходящим легато (hammer-on). Все, что нам нужно сделать, — это соединить две ноты, первая из которых ниже второй.

Для примера давайте попробуем перейти с открытой верхней струны на лад выше:

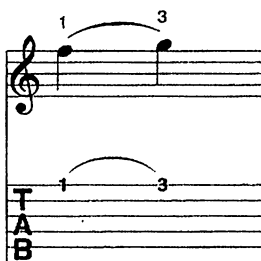
Графически легато обозначается одинаково в табулатурах и нотах — это дуга, связывающая две ноты. В нашем примере нужно сначала дернуть открытую струну, а затем прижать ее указательным пальцем на первом ладу. Поскольку на первом ладу играют только левой рукой, удар должен получиться четким и достаточно сильным, чтобы нота получилась звонкой. Обратите внимание, что в этом случае переход от ноты к ноте получается плавным, а не отрывистым, как и в том случае, когда вы играете их правой рукой. Попробуйте сыграть оба варианта и сравните звучание нот.

Помните о следующем.

- Удар должен быть достаточно сильным, чтобы вторая нота прозвучала отчетливо.
- Не поднимайте палец выше чем на 1—2 см от струны.
- Струну нужно жимать кончиком пальца, а не его боковой частью.

Теперь попробуйте сыграть легато ноты на зажатых струнах.

Поставьте указательный палец в позицию F на первом ладу. Сыграйте ноту, а затем уверенно ударьте по струне средним пальцем. Повторяйте удар до тех пор, пока звук не будет чистым и звонким:

Теперь попробуйте сыграть это упражнение. Если в табулатуре стоит цифра 5, просто подтяните к ней третий палец, а затем вновь спуститесь на позицию 3. О смене позиций мы поговорим чуть позже.

Боги гитары

Блайнд Блейк родился примерно в 1895 г. в Джексонвилле, штат Флорида. О жизни слепого регтайм-гитариста известно очень мало, хотя говорят, что он еще подростком переехал из Флориды в Джорджию, а затем, в начале 20-х гг., жил и работал в Чикаго. Он оставил богатое наследие, записав в Чикаго более 80 собственных произведений, а также аккомпанируя другим блюзменам.

Стилем Блейка считаются регтаймовые рифы Восточного побережья (*East Coast ragtime*). Для его игры были характерны живые басовые партии с наложенными мелодическими импровизациями. Несмотря на то что он часто использовал одни и те же мелодические рисунки, общее впечатление было такое, будто он все это играет впервые, и его джазовые сочинения пользовались большой популярностью. В конце 20-х гг. он записывался вместе с буги-пианистом Чарли Спэнном. Его гитара идеально дополняла сложные пассажи Спэна.

О смерти Блейка известно не больше, чем о его жизни. Кто-то говорит, что в начале 30-х гг. он замерз на улице в Чикаго, другие считают, что он погиб в результате несчастного случая.

Упражнение на восходящее легато

3/4

The first exercise is in 3/4 time. The melody consists of eighth and quarter notes. The guitar tablature below it shows fret numbers: 0 2, 1 1 3, 0 3 3, 0 2, 1 3 3, 1 0 3.

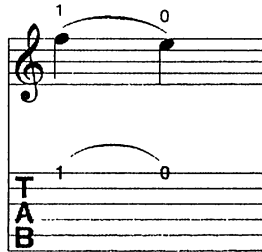
The second exercise continues the melody. The guitar tablature shows fret numbers: 5 5 3, 0 3 3, 2 1 3 1, 2 0 2.

Нисходящее легато (pull-off)

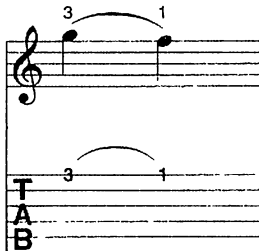
Термин «pull-off» объясняет смысл нисходящего легато. Вы играете первую ноту, а затем «снимаете» ее, «съезжая» вниз по ладам.

Так нисходящее легато изображается в табулатурах и нотах:

Важно помнить, что вторая нота берется щипком. Многие новички просто поднимают палец, в результате чего получается очень слабый звук. Попробуйте сыграть прием правильно и почувствовать разницу.

Если вам предстоит сыграть две ноты на зажатых струнах, оба пальца нужно подготовить заранее, потому что в противном случае вторая нота не будет слышна.

Поставьте указательный палец непосредственно за порожком первого лада, найдите нужное положение безымянного. Правой рукой сыграйте ноту и «сдерните» руку до позиции второй, нижней ноты.

Боги гитары

Джон Уильямс — один из величайших гитаристов-классиков, родился 24 апреля 1941 г. в городе Мельбурн (Австралия). Его отец тоже играл на классической гитаре, и именно у него Джон взял первые уроки. Затем, в возрасте одиннадцати лет Джон отправился в Лондон и познакомился там с Андресом Сеговией, который стал его учителем. В 1962 г. Уильямс одним из первых западных гитаристов поехал в Советский Союз. Он дал много концертов в США и других странах. Классический репертуар и потрясающая техника сделали его очень популярным. Он записал три дуэта с Джулианом Бримом. Вместе они дали много концертов.

Уильямс — один из наиболее плодовитых гитаристов-классиков. Он сделал очень много записей, причем не только классики, но и другой музыки, включая чилийские народные песни и популярные композиции Гершвина, Леннона и Маккартни. Сейчас он продолжает ездить с гастроями, но часть года всегда проводит в родной Австралии.

Легато на внутренних струнах

Если легато связывает две ноты на внутренних струнах, в большинстве случаев палец соприкасается с соседними струнами. Конечно, бывают исключения, когда нужно, чтобы верхняя струна продолжала звучать. В этом случае рука снимается вбок, чтобы не касаться других струн.

Упражнение на нисходящее легато

Одна из отличительных черт фламенко — необычное легато. Сильным ударом извлекается первая нота, и при сдвигивании появляется призвук щелчка. Исполнители фламенко очень часто отличаются развитой техникой, создавая неповторимый звук.

Практика восходящего и нисходящего легато

Следующее упражнение в стиле фламенко. Сыграйте первые три такта, а в четвертом такте обратите внимание на аппликатуру. С пятого такта и до конца используйте только большой палец.

4/4

Т
А
В

Ритм «Солеарес»

3/4

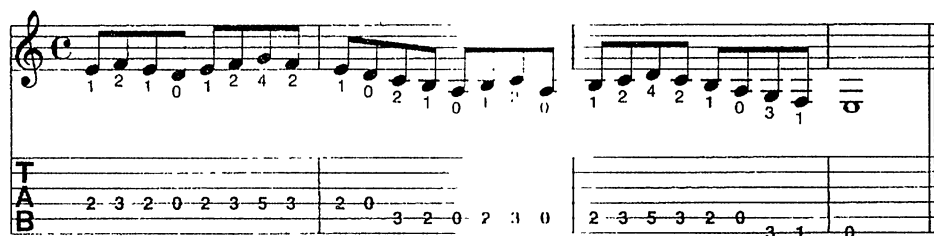
Т
А
В

Упражнения: соло левой рукой

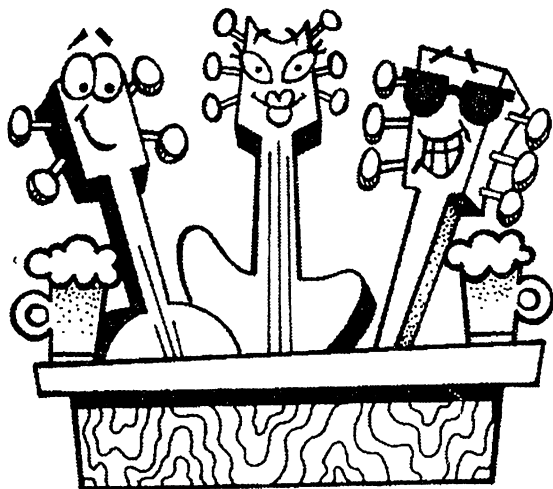
Вот довольно сложное упражнение для левой руки. Начните с ударов по первым двум нотам, «сдерните» две другие. Во втором отрывке указательный, средний, безымянный и мизинец играют ударами, а затем спускаются вниз «сдергиванием» до среднего пальца. Продолжайте, играя ударами по восходящей и «сдергиванием» по нисходящей. Это прекрасное упражнение на легато. Оно укрепляет левую руку, и особенно мизинец.

Я привожу ноты, чтобы показать, какими пальцами нужно играть. В этом примере в большинстве случаев номера пальцев не совпадают с номерами ладов.

Коротко о главном

- Как играется восходящее легато.
- Как играется нисходящее легато.
- Как с помощью легато отточить технику и укрепить левую руку.

БАРРЕ

В этой главе

- Что такое полное барре
- Научитесь играть на барре, не прилагая усилий
- Научитесь играть аккорды-транспозиции
- Узнаете самые популярные аккорды на барре

Полное барре не имеет никакого отношения к шумным, полным посетителей барам. Это очень полезный прием игры левой рукой, при котором указательный палец зажимает все струны. Это позволяет передвигать полные аккорды вверх по грифу.

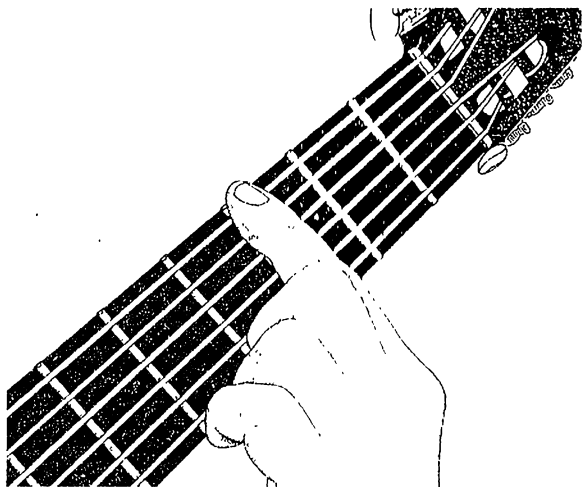
Этот прием значительно расширит ваши возможности как начинающего гитариста. Он несложен, если его правильно выполнять; если же что-то делать не так, будет болеть рука и, скорее всего, нелегко придется ушам.

Игра на барре

До этого мы уже сталкивались с тем, что указательным пальцем можно зажимать одновременно несколько струн, — вспомним, например, аккорд F, когда указательный палец прижимает две струны. Прием, когда палец зажимает все струны на ладу, называется *барре*. Когда зажимается меньше шести струн, прием называется *полубарре*.

Начинающие гитаристы считают барре сложным приемом, потому что левая рука у них еще недостаточно сильна. Однако, если выполнять его правильно, много сил вовсе не нужно. Как и в случае с полубарре, важно найти верное положение пальца, чтобы все ноты звучали звонко даже тогда, когда вы зажимаете струны без особых усилий.

Барре

Ключевая мысль

Если вы будете правильно держать руку, то удивитесь, как мало нужно прикладывать сил, чтобы получить чистый звук.

Следующие рекомендации помогут вам найти правильное положение руки:

1. Представьте, что порожек лада выше, чем он есть на самом деле, и что он поднимается над грифом, как стена.
2. Представьте, что хотите положить палец в угол между этой стеной и накладкой.
3. Не нажимая, положите указательный палец поперек струн на третьем ладу.
4. Потихонечку опускайте палец до тех пор, пока он не соприкоснется с поверхностью грифа. Одновременно проводите большим пальцем правой руки по струнам. Сначала звук будет глухим, а затем, когда указательный палец левой руки займет нужное положение «в углу», он станет звонким и приятным. С этого момента больше не нужно прикладывать усилий. Это именно то положение, которое вам нужно запомнить и повторять, когда нужно.

Боги гитары

Франциско Таррега, ведущий гитарист-композитор второй половины XIX в., родился в испанском городе Виллареале 21 ноября 1852 г.

Существует легенда о том, что на первом концерте он исполнил половину программы на фортепиано, а половину на гитаре и в конце спросил публику, что им больше понравилось. Когда зрители сошлись во мнении, что гитара лучше, он решил посвятить ей свою жизнь. Он поступил в мадридскую консерваторию на отделение гармонии и композиции и в 1875 г. был награжден как лучший студент.

Таррегу по праву называют основателем современной школы игры на гитаре. Помимо выступлений у себя на родине и за рубежом, он преподавал в консерваториях Мадрида и Барселоны и обучал многих известных гитаристов. Он разработал правила посадки, постановки правой руки и записи гитарной музыки, которым следуют и по сей день. Звучание гитары Таррега, по свидетельствам очевидцев, было уникальным и необычайно красивым. Он выступал за игру без ногтей, то есть только подушечками пальцев. Какое-то время эту манеру пропагандировал его знаменитый ученик Эмилио Пухол, однако сейчас большинство музыкантов предпочитает играть ногтями.

Таррега написал более 80 произведений и сделал множество переложений для гитары. Его композиции часто исполняются и в наше время.

Вот еще несколько секретов игры на барре:

- Помните о том, что сгиб фаланги пальца не должен попадать на струну. Следите за тем, чтобы он оказывался между третьей и четвертой струнами.
- Не сгибайте палец, иначе звук внутренних струн будет получаться глухим.
- Помните о том, что палец должен соприкасаться с порожком лада, то есть оставаться «в углу».

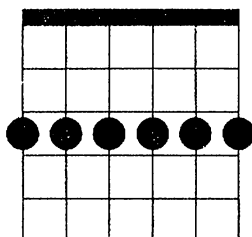
Запомните

Барре называется прием, при котором указательный палец прижимает одновременно все шесть струн.

Полубарре — это прием, при котором одним пальцем прижимаются две, три, четыре или пять струн.

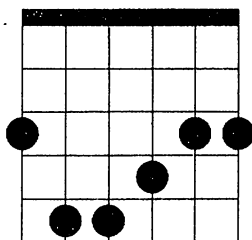
Первое упражнение играется на третьем ладу:

Указательный палец
на третьем ладу

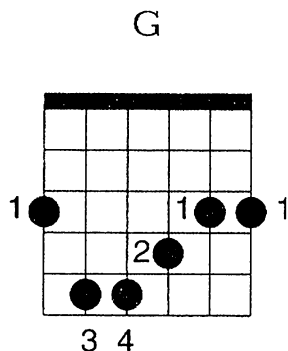
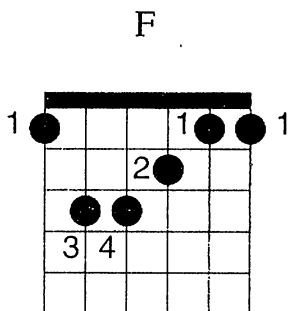
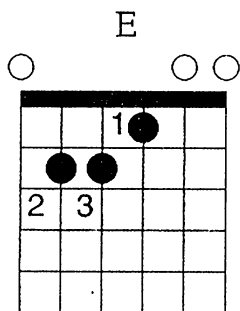

После того как вы сыграете его несколько раз и добьетесь чистого, приятного звучания, попробуйте зажать аккорд «G», как это показано на иллюстрации:

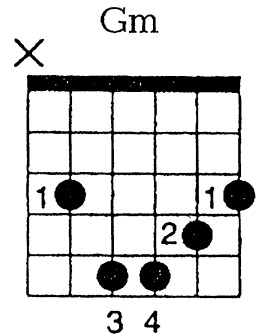
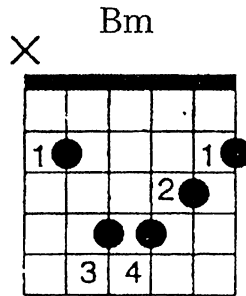
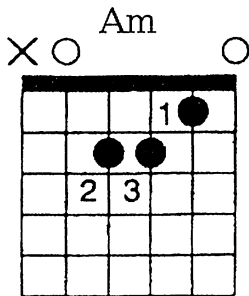
Аккорд на барре

Этот прием очень важен потому, что позволяет играть полные аккорды на любом ладу, например:

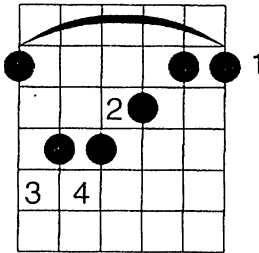

В этом случае аккорд E (ми мажор) выступает в роли основы для других аккордов. Аналогично, можно передвигать по ладам аккорд A (ля минор):

Чтобы не рисовать все лады, лад, на котором играется аккорд, принято обозначать соответствующей римской цифрой. Барре часто изображают дугой.

Аккорд на пятом ладу

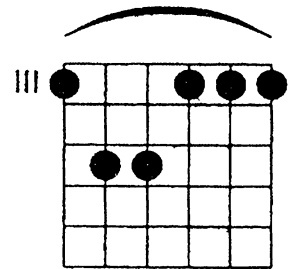
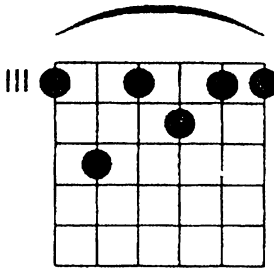
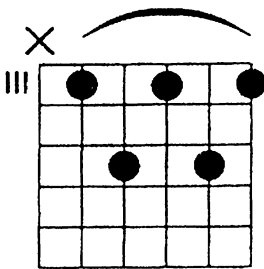

Запомните

Аккорды на барре меняют свои названия в зависимости от лада. Они позволяют значительно расширить возможности исполнителя.

В этом случае аккорд А (ля мажор) играется на барре на пятом ладу. Вот еще несколько полезных аккордов с транспозицией:

Аккорды с транспозицией

Все эти аккорды играются на третьем ладу. Однако G (соль минор) можно играть и на первом ладу (в этом случае вы получите F (фа минор) или на пятом ладу A (ля минор).

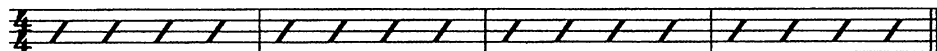

Запомните

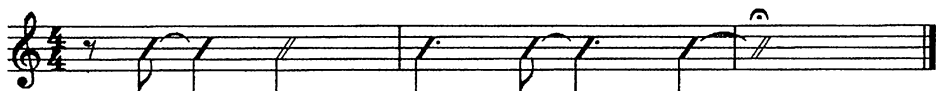
Цепочкой аккордов называется последовательность аккордов, которая часто используется для аккомпанемента. Самая простая цепочка — цепочка из трех аккордов, под которую исполняют множество песен в стиле фолк.

Смена аккордов

Последовательность аккордов в музыкальном произведении называется *цепочкой аккордов*. Некоторые цепочки повторяются во многих песнях, например цепочка — «C C | Am Am | Dm Dm | G7G7». Среди студийных музыкантов эта цепочка была известна как «нам нужен Кантор» («we want Cantor»), поскольку она использовалась как заставка к старой радиопередаче «Шоу Эдди Кантора». Можете попробовать напеть под нее «Blue Moon», «Heart and Soul» или «La Mer». Вас поразит, как много мелодий на нее ложится. Очень часто аккорды записывают так:

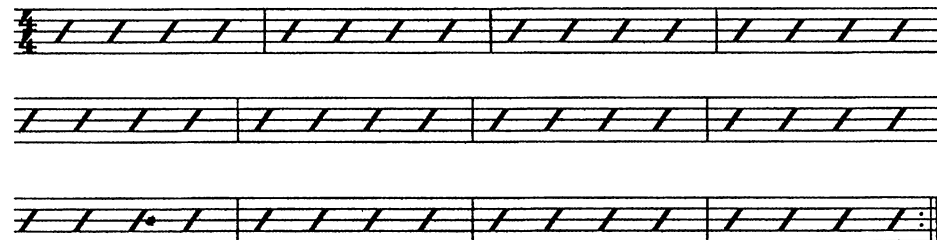

Диагональные линии обозначают доли или ритм — в этом случае они несколько модифицируются:

12-тактовый блюз

Хочу предложить вам упражнение на цепочку аккордов, типичную для 12-тактового блюза. Для разнообразия попробуйте играть аккорды на барре. Подсказка: все аккорды, за исключением G7, можно сыграть на пятом ладу.

Более подробно о блюзе будет рассказано в главе 20.

Боги гитары

Барни Кессель родился 17 октября 1923 г. в городе Маскоги, штат Оклахома (США). Он начал заниматься на гитаре ребенком и затем отправился на Восточное побережье. Там он привлек внимание лидера биг-бэнда, комедианта Чико Маркса, благодаря которому он в начале 40-х гг. вышел на сцену и был замечен Арти Шоу. В Лос-Анджелесе он записывался с местными и приглашенными музыкантами, среди которых был Чарли Паркер — 1947 г. Спокойная, невозмутимая игра Кесселя вошла в моду в 50-е гг., когда он стал звездой джазовой сцены Западного побережья.

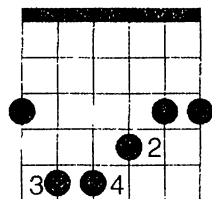
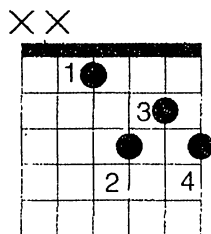
Параллельно Кессель работал в студии, принимая приглашения разных музыкантов. Он играл не только джаз, но и участвовал во многих голливудских поп-проектах начала 60-х гг., включая знаменитую запись Beach Boys «Pet Sounds» и многих других. В 70-е гг. Кессель вернулся в джаз и часто выступал вместе с гитаристами Чарли Бирдом и Хербом Элисом в составе группы «The Great Guitars». В 80-е гг. слабое здоровье вынудило его сбавить темп, хотя иногда он все еще выходит на сцену.

«Dream a Little Dream of Me» (Ф. Андре, У. Шундт, Г. Хан)

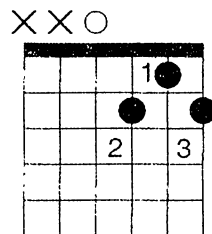
Эта известная песня поможет вам выучить аккорды. Она стала популярна в 60-е гг. в исполнении «The Mamas and Papas», однако была написана гораздо раньше.

Давайте для начала разберем аккорды и ознакомимся с аппликатурой:

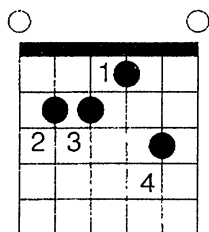
G

E $\flat$ 7

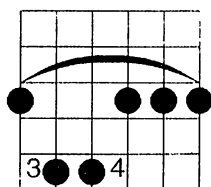
D7

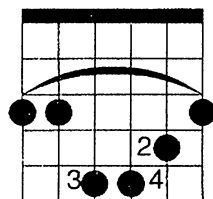
E $\flat$

A

Cm

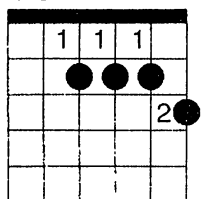

A7

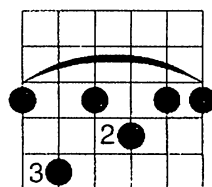
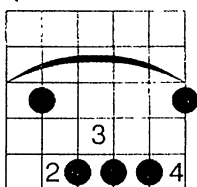
E $\flat$

B $\flat$ 7

X O

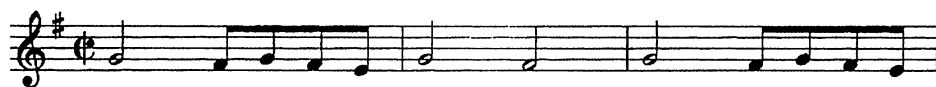

X

Запомнив положение пальцев, попробуйте сыграть песню, меняя аккорды на каждую долю. Пока не думайте о технике правой руки, играйте большим пальцем или медиатором.

«Dream a Little Dream of Me»

Stars shin- ing bright a- bove you, Night breez- es seem to
Say "night- ie night" and kiss me, Just hold me tight and

whis- per "I love you", Birds sing- ing in the syc- a- more tree,
tell me you'll miss me: While I'm a- lone and blue as can be,

«Dream a lit- tle dream of me». Dream of me».

Stars fad- ing, but I lin- ger on, dear, Still crav- ing your

kiss; I'm long- ing to lin- ger till dawn, dear, Just say- ing

this: Sweet dreams till sun- beams find you, Sweet dreams that leave all

wor- ries be- hind you? But in your dreams what- ev- er they be.

Dream a lit- tle dream of me.

Слова Гаса Кана. Музыка Уилбера Швондта и Фабио Андре.
 TRO-©-Copyright 1930 (перездание) 1931 (перездание) Essex Music, Inc.
 World and Music, Inc., New York, New York, Don Swan Publication, Майями,
 Florida and Gilbert Keyes, Голливуд, Калифорния.

Текст (продолжение):

Stars shining bright above you,
 Night breezes seem to whisper I love you,
 Birds singing in the sycamore tree,
 Dream a little dream of me.

Say nightie night and kiss me,
Just hold me tight and
Tell me you'll miss me,
While I'm alone and blue as can be,
Dream a little dream of me.

Bridge:

Stars fading, but I linger on, dear,
Still craving your kiss;
I'm longing to linger till dawn, dear,
Just saying this:

Chorus:

Sweet dreams till sunbeams find you,
Sweet dreams that leave all worries behind you,
But in your dreams whatever they be.
Dream a little dream of me.

Bridge

Chorus (дважды)

Коротко о главном

- Барре — это важный прием, открывающий перед вами новые горизонты.
- Секрет игры на барре заключается в том, что не нужно применять силу — нужно просто найти правильное положение руки.
- Зная всего лишь несколько аккордов, с помощью барре вы можете значительно расширить их набор.

Часть 4

Ноты

Знать гитарную табулатуру нужно, тем более что большинство произведений для гитары записывается именно так. Но чтобы иметь возможность играть по нотам или, по крайней мере, понимать ритмику, необходимо знать нотную грамоту. Это еще более важно, если вы собираетесь аранжировать музыку. В этой части мы ознакомимся с основами теории музыки (в частности, поговорим о гаммах и о принципах их строения) и освоим более сложные приемы игры, которые позволят вам играть не только мелодию.

ЧТЕНИЕ НОТ

В этой главе

- Зачем нужны ноты?
- Нотный стан
- Добавочные ноты
- Тона и полутона
- Октава
- Ноты на нотном стане
- Ноты на каждой струне

До этих пор мы пользовались табулатурами. Табулатуры были созданы специально для гитары и очень просты в обращении, однако, во-первых, они не могут передать всех нюансов музыкального произведения, а во-вторых, далеко не всегда в нотах есть табулатуры.

Гораздо чаще встречаются ноты. Уверяю вас, в них нет ничего сложного. Более того, как только вы научитесь читать ноты, учить новые произведения станет гораздо проще. Согласитесь: раз уж эта система записи выдержала тест временем (а она существует уже не одно столетие), значит, в ней что-то есть.

В этой главе мы поговорим о том, как гитарную музыку записывать нотами. Я расскажу вам о нотном стане и о том, чем он отличается от табулатур. Вы узнаете, что ноты можно писать на самом нотном стане, над и под ним, и от этого зависит их высота. Мы обсудим тона и полутона, а также их отношение к ладам. Затем мы перейдем от теории к практике и попробуем поиграть по нотам. Для этого я привожу примеры нот на каждую струну.

Зачем нужны ноты?

Табулатуры — это упрощенный способ записи гитарной музыки, но они не могут считаться полноценной заменой нот по следующим причинам:

- Чаще всего музыкальные произведения записываются нотами, и, если вы не будете уметь их читать, ваш музыкальный репертуар будет очень ограничен.
- Если вы научитесь читать ноты, то сможете играть произведения, написанные и для других инструментов. Возможно, вам захочется сделать переложение для гитары фортепианного произведения или просто придумать аккомпанемент для песни, которая у вас есть только в нотном варианте.
- По нотам гораздо проще понять принцип строения аккордов и гармонии.
- Вам хочется играть на гитаре, и, полагая, вам хочется, чтобы окружающие считали вас музыкантом. Этого будет сложно добиться, не зная нотной грамоты. Не забывайте, что табулатуры — способ записи музыки для гитары, и вполне естественно, что другие музыканты их не понимают.

Интересно

Нотная запись появилась много веков назад. Изначально ею пользовались католические монахи, желающие сохранить церковную музыку, однако очень скоро нотное письмо распространилось по всей Европе. В XVI—XVII вв., когда появились первые печатные книги, начали выходить и первые печатные ноты — причем, что интересно, одинаковой популярностью пользовались как стандартные ноты, так и табулатуры.

Запомните

Партитура — напечатанные ноты музыкального произведения.

Начинающим музыкантам трудно понимать значение и длительность нот. Мы уже говорили о размере и счете, поэтому сейчас сразу перейдем к расположению нот на нотном стане.

Нотный стан

Нотный стан (нотоносец) имеет пять линеек. Ноты могут быть как на самих линейках, так и между ними:

Ключевая мысль

Помните, что линии нотного стана обозначают высоту нот, а линии табулатуры — струны.

Важно с самого начала понять, что нотный стан и табулатура — две разные вещи. Линии нотного стана обозначают высоту, то есть чем выше звук соответствующей ноты, тем выше она будет расположена на нотномосце. Давайте для примера сравним два типа записи:

Обратите внимание, что размер в данном случае четыре четверти, то есть в каждом такте будет четыре доли по четвертной ноте каждая.

Проиграйте этот пример: на верхней строчке (нотный стан) вы видите ноты, на нижней (табулатура) — лады.

Теперь давайте попробуем сыграть мелодию и посмотрим, как между собой соотносятся два способа записи музыки:

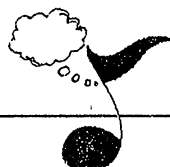
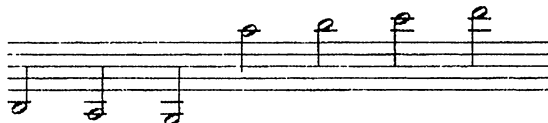

Это упражнение покажет вам следующее:

- Чем более высокую линию занимает нота, тем выше будет звук.
- Длительность нот обозначается так же, как в табулатуре.

Ноты над и под нотным станом

Естественно, пяти линий слишком мало, чтобы отобразить все возможные ноты, поэтому снизу и сверху добавляются другие линии — добавочные.

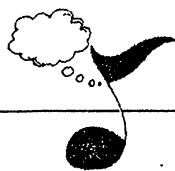
Ключевая мысль

Такт — это единица музыкального метра. Размер 4/4 показывает, что в каждом такте четыре доли по четверти каждая. Счет позволяет держать темп и не теряться в нотах.

Боги гитары

Хосе Фернандо Макари Сорс родился 13 февраля 1778 г. в Барселоне (Испания). Впоследствии он предпочел не писать последнюю «с» в своей фамилии, оставив просто Сор — то имя, под которым его сегодня все и знают. В возрасте 11 лет он поступил в одну из лучших музыкальных школ при монастыре Монтсеррат, однако его любовь к гитаре еще долго оставалась в тайне. В 18 лет он написал оперу, которую поставили в Барселоне. Постепенно он перебрался в Мадрид под покровительство герцога Мединацелли. В период французской оккупации Сор в надежде на скорые политические реформы предпочел поддержать правительство Бонапарта и принял назначение на официальный пост в Хересе де ла Фронтере. Когда в 1813 г. французы покинули территорию Испании, Сор перебрался в Париж. Два года спустя он переехал в Лондон и стал известен как исполнитель и преподаватель пения и гитары. Он издал много произведений собственного сочинения и среди них «Вариации на тему Моцарта» — одно из самых популярных произведений для гитары. Балет «Сан-дрийон» на сюжет «Золушки» был впервые поставлен в лондонском Королевском театре, а затем с огромным успехом исполнялся в Париже и в Москве. Он был одним из самых ярких гитаристов и сделал очень много для популяризации гитары. Его произведения до сих пор часто исполняются на концертах. Сор умер в 1839 г.

Ключевая мысль

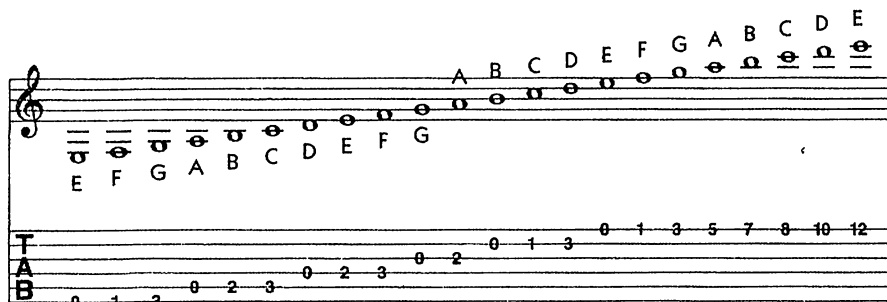
Добавочная линейка — это линейка выше или ниже нотного стана для обозначения более высоких или низких нот (которые выходят за границы диапазона нотности).

Тона и полутона

Возможно, вы уже задавались вопросом, почему, когда есть возможность сравнить табулатуру и нотоносец, некоторые соседние ноты в нотоносце на табулатуре различаются ладом или двумя. Чтобы понять это, нужно разобраться в том, что такое *тона* и *полутона*. На гитаре каждый лад — это полутон, соответственно два лада — это тон.

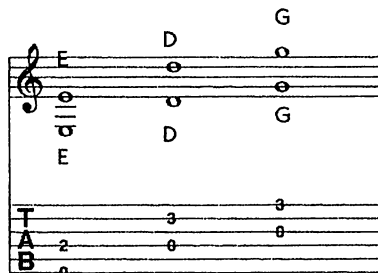
В нотной записи проследить это сложнее. Как правило, ноты называются латинскими буквами от А (ля) до G (соль).

На табулатуре видно, что первые три ноты, то есть от Е до F, отстоят друг от друга на полтона (один лад), а F и G — на тон (то есть два лада). Теперь попробуйте самостоятельно найти другие примеры тонов и полутонов.

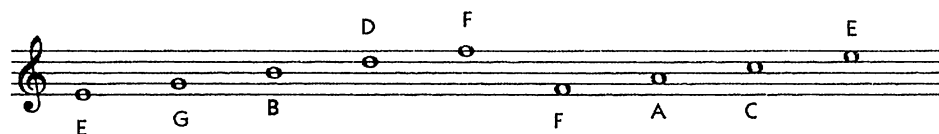
Октава

Теперь еще одно задание для вашего слуха. Начнем по порядку: интервал от одной ноты до следующей такой же ноты выше или ниже называется «октава». Сыграйте несколько октав и почувствуйте, насколько одинаково звучат ноты под одним и тем же названием.

Ноты на линейках

Названия нот проще запомнить, если разделить их на ноты на линейках и ноты между линейками:

Запомнить английские названия нот на линейках (то есть E G B D F) вам поможет фраза: Every Good Boy Does Fine.

Ноты между линейками, то есть F A C E, запоминаются еще проще, потому что составляют слово FACE (* англ. — лицо).

Ноты на струнах

Теперь давайте попробуем почитать ноты. Это не будет сложным, если разобраться с каждой струной по отдельности.

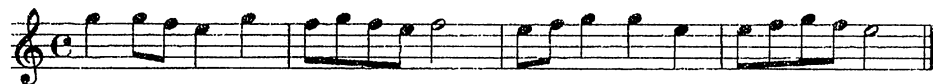
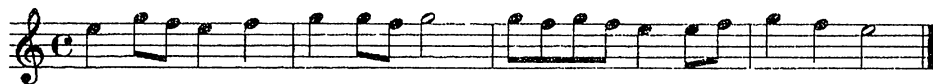
Интересно

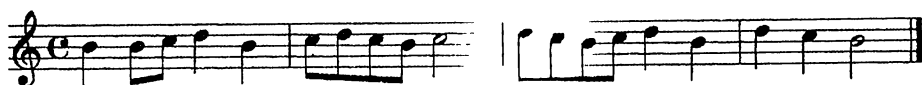
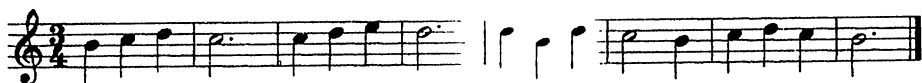
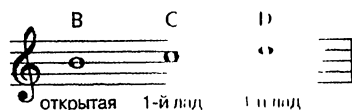
Октава — самый простой интервал, выражающийся в отношении 1:2. Возьмите одну ноту, к примеру А. Зажав ту же струну на том ладу, который будет делить ее пополам, вы получите ту же А, только на октаву выше.

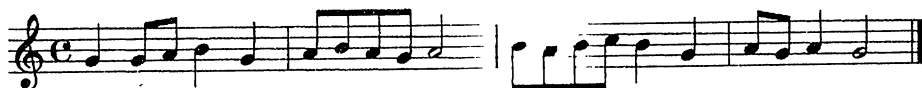
Ноты первой струны

открытая 1-й лад 3-й лад

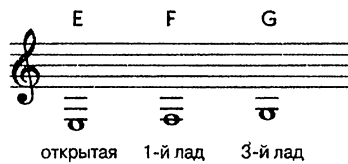
Ноты пятой струны

Это нужно запомнить очень хорошо. Как ни странно, добавочные ноты запоминаются сложнее.

Ноты шестой струны

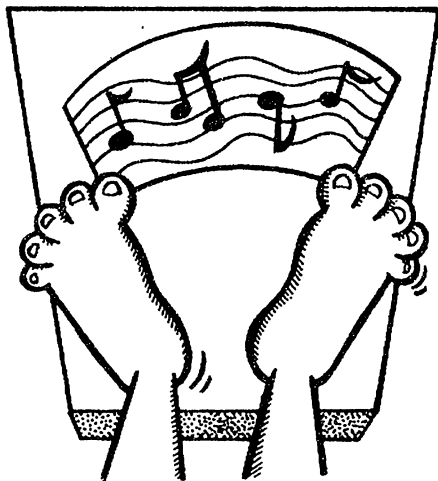

Коротко о главном

- Как выглядит нотный стан.
- Как называются ноты на линейках и между линейками нотного стана.
- Как соотносятся тона и полутона с гитарными ладами.
- Игра по нотам на всех струнах.

ГАММА

В этой главе

- Гамма С (до мажор)
- Диезы и бемоли
- Обозначение тональностей
- Транспозиция
- Мелодии-упражнения

Гамма — основной «кирпичик» музыки, потому что именно на основе гаммы строятся мелодии и гармония. Знания о гаммах значительно расширят ваши возможности.

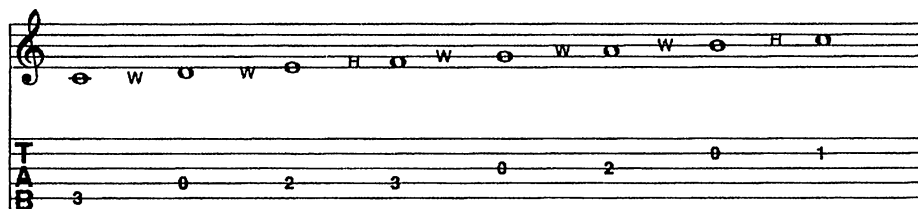
В главе 13 мы узнали о том, как ноты располагаются на нотном стане, о том, что такое тон и полутон (на гитаре один и два лада). Так вот, гамма представляет собой определенную последовательность тонов и полутонов.

В этой главе я расскажу вам о том, что мелодии пишутся по общим правилам — правилам гаммы. Вы узнаете, что ноту можно поднять на полтона с помощью диеза ($\sharp$), и опустить на полтона с помощью бемоля ($\flat$). С помощью этих знаков мелодию можно транспонировать, то есть исполнять выше или ниже оригинала. Теперь, когда вы познакомитесь с понятием тональности, это не будет вызывать у вас проблем. И наконец, вы научитесь играть мелодии по нотам.*

Диезы и бемоли

Итак, мы уже знаем, что для удобства ноты обозначаются буквами латинского алфавита и что расстояние между ними измеряется тонами и полутонами. Зачем все это? Дело в том, что западная музыка традиционно строится на определенной последовательности нот, то есть на гамме.

Вот так выглядит гамма от ноты С (до):

На иллюстрации знак «W» обозначает интервал в целый тон, а знак «H» — интервал в полтона.

Для примера отрывок из мелодии «Bluebells of Scotland», в которой задействованы все ноты гаммы до мажор.

Если мелодия в до мажоре, проблем не возникает. Но что же делать, если, чтобы подстроиться под голос, ту же самую мелодию нужно сыграть выше или ниже? Если просто сместить ее в нужную сторону на нотном стане, она изменится. Попробуйте:

Мелодия звучит иначе, потому что изменились интервалы между нотами. Чтобы сохранить мелодию, расстояние между второй и третьей нотами должно, как и прежде, оставаться полтоном, и для этого ноту F нужно поднять на полтона с помощью диэза (#).

Итак, теперь мы оказались в тональности G (соль мажор). Чтобы мелодия осталась прежней, нужно все F (фа) поднять на полтона, то есть писать с диэзом. Чтобы не делать это в каждом случае, знак (#) ставится на место ноты F (фа) в начале нотной строки:

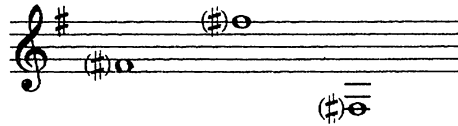

Боги гитары

Эрик Патрик Клэптон родился 30 марта 1945 г. в Рипли в пригороде Лондона (Великобритания). Подростком он увлекался американским электроблюзом в исполнении таких мэтров, как Мудди Уотерс и Би Би Кинг. В 1963 г. он начал играть в составе лондонской группы «Metropolis Blues Quarter». Вскоре они поменяли название на «Yardbirds» и стали успешным блюзовым коллективом на британской сцене.

Когда группа перешла в разряд коммерческих, Клэптон ушел в более традиционный коллектив «John Mayall's Bluesbreakers». Очень скоро на стенах лондонских домов начали появляться граффити «Клэптон — Бог» («Clapton Is God»). Еще выше Клэптон поднялся в глазах поклонников тогда, когда собрал первое рок-трио «Cream» с джазовым бас-гитаристом Джеком Брюсом и барабанщиком Джинджером Бейкером. Лицом группы стал Клэптон со своими феерическими соло, которые он вставлял везде, начиная от кавер-версий таких известных песен, как, например, «Crossroads» Роберта Джонсона, и заканчивая оригинальными композициями коллектива, например «Sunshine of Your Love». Прежде чем начать сольную карьеру, Клэптон собрал новый коллектив «Blind Faith». Хит «Tears in Heaven» (1995), который он написал после трагической смерти своего сына, вернул его к акустическому звучанию, и в 1996 г. он записал традиционный блюзовый альбом «From the Cradle».

Знаки в начале нотной строки обозначают тональность. Они относятся не только к ноте на данной линейке, но и ко всем нотам в других октавах.

В этом случае все ноты фа (F) должны играть с диезом, поскольку это знак тональности соль мажор (G dur).

Теперь давайте перенесем ту же самую мелодию в тональность F (фа мажор). Этот «перенос» называется *транспонированием (транспозицией)*.

Здесь кое-что не так. Догадываетесь что? Одна из нот звучит не так, причем ее нужно опустить на полтона, а не повысить.

Эта нота — «В» (си), третья с конца. Ее можно опустить, поставив перед ней знак бемоль:

Теперь вы знаете, что в тональности F dur (Фа мажор) все ноты В (си) понижены, то есть обозначаться тональность будет так:

Тональность F (фа мажор)

Случайные знаки

Бывает, что мелодия временно переходит в другую тональность, и в этом случае приходится пренебрегать изначальными знаками. Для этого перед нотой, которую нужно повысить или понизить, ставится *случайный* знак — диез, бемоль или бекар.

Бекар (♮) обозначает «не диез» или «не бемоль», то есть отменяет другие знаки. Ля бекар (А бекар) обозначает, таким образом, *просто* ля без диеза или бемоля.

Случайные знаки действуют в границах одного такта, теряя силу после тактовой черты. Единственное исключение — это когда последняя нота в такте связана знаком легато с той же нотой в следующем такте; в этом случае знак сохраняется. Для того чтобы вам было проще понять, что я имею в виду, привожу пример ниже:

Тональность

Бекар нейтрализует диез, которого требует тональность.

Эта нота F (фа) опять играется с диезом, потому что находится в следующем такте.

Эта нота F (фа) тоже чистая (то есть без диеза), потому что находится в том же такте, что и бекар.

Эта нота тоже с диезом, поскольку связана с предыдущим тактом легато

Поскольку эта нота C (до) находится в следующем такте, она опять становится чистой (то есть теряет диез).

Эта нота C (до) тоже повышена, так как находится в том же такте, что и диез. Однако знак диеза не будет сохраняться до конца произведения

Игра по нотам

Теперь, когда мы разобрались в том, что такое диезы и бемоли, пришло время использовать их на практике. Я намеренно опустил табулатуры, чтобы вы тренировались играть по нотам.

«Plaisir d'Amour»

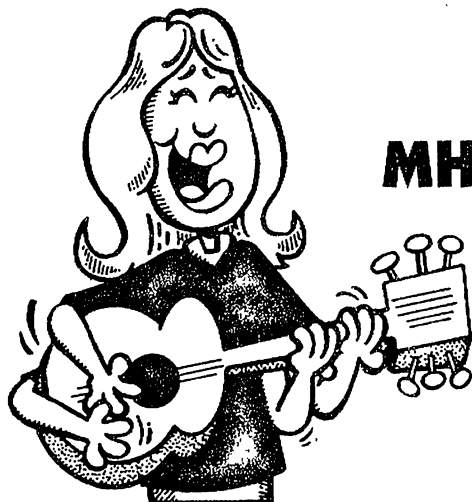
«Londonderry Air (Danny Boy)»

Коротко о главном

- Знак диез ($\sharp$) повышает ноту на полтона, то есть на один лад.
- Знак бемоль ($\flat$) понижает ноту на полтона.
- Знак бекар ($\natural$) отменяет диез или бемоль.
- Диезы и бемоли, стоящие в начале строки, определяют тональность.
- Диезы и бемоли, определяющие тональность, обязательны для всех соответствующих нот в произведении.
- Случайные знаки используются для временного изменения тональности и действуют только внутри такта.

МНОГОГОЛОСИЕ

В этой главе

- Как распознать независимые голоса
- Чтение партий
- Примеры: просчитайте и сыграйте
- Три музыкальных произведения

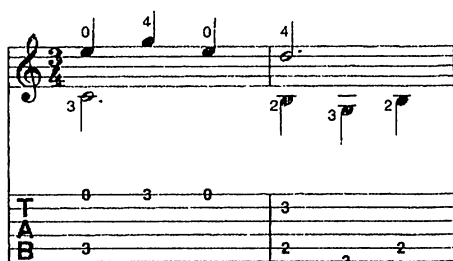
Итак, до этого мы учились «читать» мелодию, которую можно сравнить с партией вокалиста. Однако музыканты открыли для себя многоголосие много веков назад. Иногда пьесы получались крайне скучными, в частности, когда нижний голос повторял партию верхнего на пять нот ниже. Теоретики сочли это невыносимым и запретили, предложив взамен правила контрапункта, которое сделало многоголосие более интересным.

В этой главе мы поговорим о том, как играется и записывается многоголосая музыка, и попробуем выучить несколько интересных соло.

Независимые голоса

Итак, до этого момента нам приходилось играть ноты по одной или аккорды, в которых ноты играют одновременно. Однако очень часто музыкальное произведение подразумевает несколько инструментов, играющих в ансамбле, и в этом случае у каждого из них есть своя партия.

Это будет проще понять на примере:

Запомните

Штиль — это часть ноты, связывающая ее «тело» (овальная нижняя часть) с флажком или хвостиком, обозначающим ее длительность.

Здесь даже по направлению штилей (палочек) можно различить две партии. Как же одновременно просчитать обе мелодические линии? Секрет заключается в том, что все вниманис нужно обратить на более короткие ноты — длинные в это время просто звучат. В нашем случае размер 3/4, то есть в каждом такте мы считаем до трех. Каждая доля делится на две части на более коротких нотах, а когда встречается нота с точкой, мы просто держим ее дольше.

Боги гитары

Джон Лесли «Уэс» Монтгомери родился 6 марта 1923 г. в городе Индианаполис, штат Индиана (США). Первую работу как гитарист он получил в конце 40-х гг. в коллективе Лайонела Хэмптона. В начале 50-х гг. он вместе с братьями — Бадди (пианист и вибратист) и Монком (бас-гитарист) — организовал собственное трио. К концу 50-х гг. он стал известен благодаря своим записям. Его игра отличалась легкостью, мягкостью и оригинальным подходом к стандартам. В 60-х гг. он сделал джазовые переложения таких известных в то время песен, как «Goin' out of My Head» и «A Day in the Life». Монтгомери стал самым продаваемым гитаристом. В отличие от других джазовых гитаристов, которые играли медиатором, Монтгомери предпочитал играть большим пальцем, что делало звук более мягким и сочным. Монтгомери умер на пике своей славы в 1968 г.

Теперь попробуйте сыграть следующий пример:

раз два и три четыре и раз и два три четыре

раз два и три четыре раз и два три четыре

Это пример двуголосия. Я включил табулатуры, чтобы вам было проще находить ноты, однако по возможности — особенно когда разберете отрывок и проиграете его несколько раз — старайтесь играть по нотам.

Запомните

Терминами **голос** или **партия** называются мелодические линии музыкального произведения.

Т

А

В

2 0 1 0 1 0 1 4 0 4 1 0 4 0 0 1 2 0

0 0 3 0 2 2 2 3 0 3

Т 2 0 1 0 1 0 1 3 3 2 0 0 0 1 2 0

А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В 0 0 3 0 2 2 3 2 3 0 3 3 3 3 3 3

Итак, теперь вы вполне можете играть двуголосные произведения Сора и Баха. Чтобы почувствовать их специфику, нужно держать долгие ноты, поэтому прежде чем играть, внимательно изучите ноты и постарайтесь отстраниться от табулатур.

«Анданте» (Фернандо Сор)

3 2 4 1 4 1

0 1 0 3 1 3 0 0 0 1

Т 0 1 0 1 0 3 1 3 0 0 0 1

А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В 3 2 0 2 0 0 0 3 0 2 2 2

(A)

1 0 1 4 0 1 1 1

2 0 3 2 3 0 2 2

Т 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0

А 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0

В 2 0 3 2 0 0 0 3 2 2 2

First system of musical notation. Treble clef staff with a melody. Fingering: 4, 3, 1, 4, 1, 2, 4, 1, 1. Triplet of eighth notes: D4, E4, F#4. Tablature (T, A, B) with fret numbers: 3, 2, 1, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 3, 0, 1, 0, 1.

Second system of musical notation, labeled (B). Treble clef staff with a melody. Fingering: 1, 3, 4, 1, 4. Triplet of eighth notes: D4, E4, F#4. Tablature (T, A, B) with fret numbers: 1, 1, 0, 0, 3, 0, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 3.

Third system of musical notation. Treble clef staff with a melody. Fingering: 1, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 2. Triplet of eighth notes: D4, E4, F#4. Tablature (T, A, B) with fret numbers: 1, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0.

Fourth system of musical notation, labeled (C). Treble clef staff with a melody. Fingering: 4, 2, 1, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 3. Triplet of eighth notes: D4, E4, F#4. Tablature (T, A, B) with fret numbers: 3, 2, 1, 3, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, (1).

Анализ нот

А. Итак, в этом месте появляется трехголосие. Ноты D (ре) и В (си) звучат весь такт (три доли), пауза показывает, что третий голос на первую долю молчит. Однако паузы в подобных случаях ставятся не всегда.

В. Опять появляется трехголосие. Пауза между F (фа) и D (ре) в начале такта показывает, что появляется третий голос. Эта пауза есть и в следующих шести тактах.

С. Держите верхнюю С (до), пока играют нижние ноты.

«Бурре» (И. С. Бах)

(A) $\frac{1}{2}||$ ----- 7

(C) (D)

$\frac{1}{2}||$ ----- 7

Анализ нот

Несмотря на то что помимо нот я оставил также и табулатуры, очень важно следить за тем, какими пальцами вы играете — это написано в нотах, — потому что в противном случае вы можете запутаться.

- A. Маленькая лига между нотами показывает, что палец съезжает к ноте А (ля). Большой палец тоже передвигается в другую позицию, так что постановка руки меняется.
- B. Нота Е (ми) берется средним пальцем, потому что нота А (ля) продолжает звучать до конца такта.
- C. Указательный палец остается на чистом F (фа), несмотря на движение среднего пальца.
- D. Этот отрывок гаммы нужно сначала потренироваться играть медленно. Начните со среднего пальца и внимательно следите за сменой пальцев.

«Country Dance» (Фредерик Нод)

The first system of musical notation for 'Country Dance' consists of a treble clef staff and a three-staff bass system labeled T, A, and B. The treble staff contains a melody with eighth and sixteenth notes, some beamed together, and fingerings 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. The bass system has three staves: T (Tenor), A (Alto), and B (Bass). The T staff has fingerings 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 1, 0, 3, 1, 0. The A staff has fingerings 3, 2, 0, 3, 3, 0, 3, 3. The B staff has fingerings 3, 2, 0, 3, 3, 0, 3, 3.

The second system of musical notation for 'Country Dance' consists of a treble clef staff and a three-staff bass system labeled T, A, and B. The treble staff contains a melody with eighth and sixteenth notes, some beamed together, and fingerings 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. The bass system has three staves: T (Tenor), A (Alto), and B (Bass). The T staff has fingerings 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 3. The A staff has fingerings 3, 2, 0, 3, 3, 0, 3, 3. The B staff has fingerings 3, 2, 0, 3, 3, 0, 3, 3.

The third system of musical notation for 'Country Dance' consists of a treble clef staff and a three-staff bass system labeled T, A, and B. The treble staff contains a melody with eighth and sixteenth notes, some beamed together, and fingerings 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. The bass system has three staves: T (Tenor), A (Alto), and B (Bass). The T staff has fingerings 1, 0, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1. The A staff has fingerings 3, 2, 0, 3, 3, 0, 3, 3. The B staff has fingerings 3, 2, 0, 3, 3, 0, 3, 3.

Copyright © 1968 by Frederick Noad. Used by permission.

The musical score is for guitar in 6/8 time. It consists of two systems of three measures each. The guitar part is written on a single staff with a treble clef. The bass part is written on a three-staff system labeled T (Tenor), A (Alto), and B (Bass). Fingerings are indicated by numbers 1-4. The key signature has one flat (B-flat). The first system shows a sequence of chords and single notes. The second system includes a fermata over a G note in the first measure, indicating a tempo change or a pause.

Анализ нот

Когда познакомитесь с нотами, потренируйтесь играть это произведение в темпе. Обратите внимание, что при размере 6/8 такт делится на две части по три доли каждая. Именно поэтому этот размер считается сложным.

- А. Довольно сложный скачок с нижней С (соль) на F (фа). Однако если вы несколько раз проиграете его отдельно, он не будет представлять для вас сложности.
- В. Знак над нотой G (соль) обозначает остановку темпа: конец музыкальной фразы и увеличение длительности. Он называется «фермата».

Коротко о главном

- Как произведение делится на партии или голоса.
- Каким должен быть счет в многоголосных произведениях.
- Как считать и играть одновременно несколько голосов.

Часть 5

Региональные стили

У каждого из нас есть свой любимый музыкальный стиль, но как гитаристу вам будет полезно знать кое-что и о других направлениях музыки. Никто не знает, кому вам придется аккомпанировать, — певцу кантри или испанским танцорам. Знание разнообразных стилей значительно расширит ваши возможности как музыканта и позволит, наконец, выработать собственный стиль игры. Итак, в этой части книги мы поговорим о самых распространенных музыкальных стилях, их основах и особенностях.

«ТРЭВИС- PICKING»

В этой главе

- Синкопы
- Несколько важных приемов пальцевой игры
- «Careless Love»

Запомните

Синкопированный ритм — это ритм, при котором ноты не совпадают с сильными долями. Синкопы стали очень популярны благодаря таким регтайм-композициям, как, например, «Maple Leaf Rag» Скотта Джоплина.

Теперь, когда вы можете играть двуголосые произведения, пришло время ознакомиться с приемом, известным под названием «Трэвис-Пикинг», в честь Мерла Трэвиса, благодаря которому эта манера игры стала популярна в середине XX в. Однако появился он в 20-е гг., когда предприимчивые гитаристы Блайнд Блейк и Лонни Джонсон решили на гитаре сыграть популярные в то время фортепианные композиции в стиле регтайм. Для фортепианной игры была характерна ровная басовая партия, поверх которой накладывалась синкопированная мелодия, то есть мелодия из длительностей

Боги гитары

Мерл Трэвис родился 29 ноября 1917 г. в городе Роузвуд, штат Кентукки (США). На гитаре его научил играть местный музыкант Айк Эверли, получивший определенную известность благодаря своим сыновьям, которые снискали славу рок-н-ролльщиков — «Everly Brothers». Трэвис щипал нижнюю струну плоским медиатором, а на верхних играл пальцами, что стало впоследствии его фирменным стилем. Настоящую славу ему принесла сделанная совместно с Риттером запись «Smoke, Smoke, Smoke this Cigarette», которую он записал в лос-анджелесской студии «Capitol». Вскоре он напишет еще два хита: «Dark as a Dungeon» и «Sixteen Tons», на которые его натолкнули воспоминания о работе его отца в шахте. В 1948 г. вместе с гитарным мастером Полом Бигсби он работал над одной из первых электрогитар с цельным корпусом. Другой производитель гитар Лео Фендер перенял эту идею и выпустил свой знаменитый «Fender Telecaster». Мерл Трэвис умер в Оклахоме 20 октября 1983 г.

с точками. На гитаре это можно было передать так: большой палец играл басовую партию (то, что на фортепиано играет левая рука), а остальные пальцы — мелодию. Безусловно, это требует определенных навыков. Знаменитой композиции Лонни Джонсона под названием «To Do This You Gotta Know How» не было равных.

Перебором чаще играют на акустических гитарах со стальными струнами, при этом большой палец держит бас. Однако этот способ прекрасно подходит и для игры на испанской гитаре. Эта манера игры характерна для многих гитаристов, в том числе таких известных исполнителей, как Боб Дилан, Пол Саймон, Джеймс Тейлор, и многих других.

От обычной игры пальцами этот прием отличается тем, что, играя басовую партию, большой палец иногда дергает третью струну. Строится эта манера игры на ломаном, синкопированном ритме.

Синкопы

По логике, ударные ноты должны совпадать с сильными долями в такте, по крайней мере, с первой или третьей. И мы привыкли, что так чаще всего и бывает. Если же этого не происходит, ритм начинает запинаться, «икать».

Четыре и Раз и два и три четыре и Раз два три

Интересно

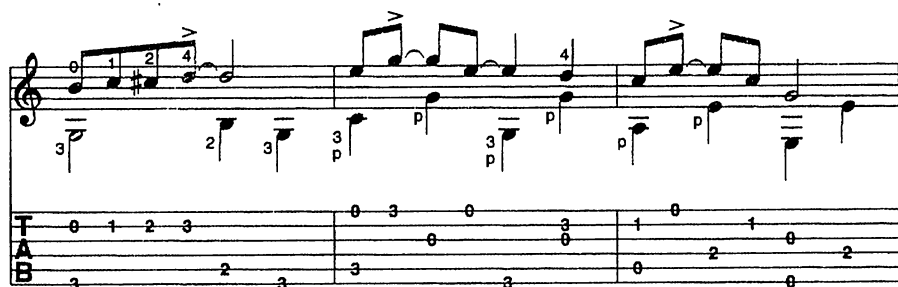
Один известный преподаватель музыки объяснял понятия «ап-бит» (слабая доля) и «даун-бит» (сильная доля) следующим образом: на носу ботинка он написал «ап-бит», и каждый раз в нужном месте ученик видел, как «ап-бит» (слабая доля) поднимается вверх.

В этом случае акцентируются ноты со знаком акцента (>) на второй половине третьей и четвертой долей, в то время как большой палец играет ровную басовую партию (даун-бит). В результате мы получаем синкопированный ритм.

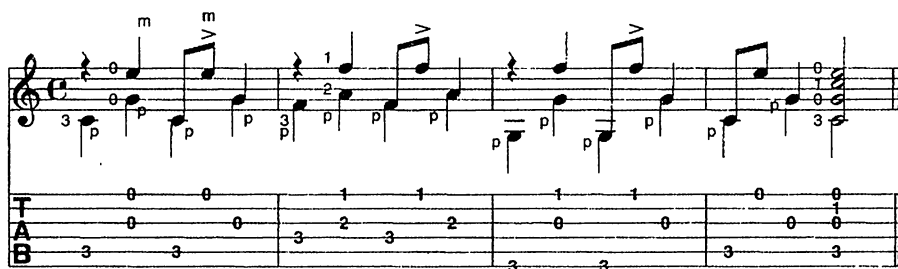
Чтобы понять разницу между ап-битом (слабой долей) и даун-битом (сильной долей), давайте простучим обычный ритм с четырьмя долями. Каждый удар — это *даун-бит* (сильная доля), а когда рука поднимается вверх и достигает своей наивысшей точки между ударами — это ап-бит (слабая доля). Это хорошо видно, когда следишь за дирижерской палочкой, которая взмывает вверх на ап-бит, или слабую долю.

Эта мелодия поможет вам понять синкопированный ритм. Обратите внимание, что синкопы создаются именно за счет акцентированных «и» (с акцентом).

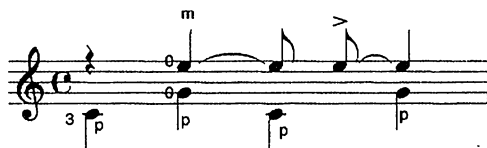

Такой синкопированный ритм лежит в основе приема, известного под названием «Трэвис-Picking», или двухпальцевый метод Трэвиса. Вот несколько примеров с использованием аккордов C (до мажор), F (фа мажор) и G7 (соль-мажорный септаккорд):

Следите за тем, чтобы аккорд звучал до того момента, когда вы берете следующий. Точнее было бы записать это так:

Однако прочесть ноты в этом случае сложнее, а результат тот же. Теперь давайте немного усложним задачу:

Музыкальная запись упражнения. Верхний ставок — нотный ставок в скрипичном ключе с мелодией, состоящей из восьмых и шестнадцатых нот, некоторые из которых помечены буквой 'm' и акцентами. Нижний ставок содержит три строки для пальцев (T, A, B) с цифрами 0, 1, 2, 3, указывающими на конкретные пальцы и доли.

В следующем примере в каждом такте появляется еще по паре восьмых нот.

Музыкальная запись второго упражнения. Структура аналогична первой, но с более сложными ритмическими рисунками в мелодии и соответствующими изменениями в палецовой схеме.

Музыкальная запись третьего упражнения. Продолжение упражнения с новыми ритмическими комбинациями и палецовой схемой.

В этом случае мы для разнообразия начнем движение с первой доли.

Музыкальная запись четвертого упражнения. Мелодия начинается с первой доли, что требует соответствующих изменений в палецовой схеме.

[illegible]

А вот упражнение с более частой сменой аккордов.

0 0 1 3 0 3 1 0 1 0 2 1 2 1

3 3 3 3 0 0

The first system of the musical score for 'The Wind' consists of a treble clef staff and a guitar tablature staff. The treble staff contains three measures of music. The first measure has a quarter rest followed by an eighth-note G4, an eighth-note A4, and a quarter-note B4. The second measure has a quarter rest followed by an eighth-note A4, an eighth-note B4, and a quarter-note C5. The third measure has a quarter rest followed by an eighth-note B4, an eighth-note A4, and a quarter-note G4. The guitar tablature staff shows the fret numbers for each note: 3 for G4, 2 for A4, and 3 for B4 in the first measure; 3 for A4, 3 for B4, and 2 for C5 in the second measure; and 3 for B4, 3 for A4, and 3 for G4 in the third measure.

The first system of the musical score for 'The Wind' consists of a treble clef staff and a three-part guitar tablature staff. The treble staff contains a melody starting on a whole rest, followed by eighth notes G4, A4, B4, and C5, then a half note B4, and finally a whole note chord of G4 and B4. The guitar tablature has three lines: Treble (T), Bass (B), and Middle (M). The T line has fret numbers 0, 1, 1, 0, 1, 0. The B line has fret numbers 0, 1, 0, 1, 0, 2. The M line has fret numbers 3, 3, 3, 3, 3, 3.

И наконец, попробуйте сыграть песню целиком. Вся она строится на приеме «Трэвис-Пикинг». При этом обратите внимание на следующее.

Басовую ноту можно для разнообразия менять. Например, в первом такте вместо С (до) можно сыграть нижнюю G (соль).

Аналогично, во втором такте вместо двух подряд G (соль) можно один раз сыграть D (ре).

Во время игры можно чередовать разные приемы. Например, первый и третий такты немного отличаются друг от друга.

Главный же секрет заключается в том, чтобы все время экспериментировать. Попробуйте время от времени менять не только аккорды, но и ритмику.

«Careless Love»

Love oh love oh care- less love,

love oh love oh care- less

Love love oh

TAB

Love oh care-less Love, oh

TAB

see what Love has done to me.

TAB

Текст (продолжение):

When I move my apron low,
When I move my apron low,
When I move my apron low,
You promised me you'd never go.

Now I wear my apron high,
Now I wear my apron high,
Now I wear my apron high,
You pass my door and go right by.

I love my mom and daddy too,
I love my mom and daddy too,
I love my mom and daddy too,
But I'd leave them both and go with you.

Эта народная американская песня — прекрасный пример аккомпанемента «Трэвис-Пикинг». Помните, что «правильного» аккомпанемента не существует. Экспериментируйте, меняя басовые ноты и ритмику до тех пор, пока не найдете оптимальный вариант.

Коротко о главном

- Термин **перебор** используется для обозначения определенного стиля синкопированного аккомпанемента, в котором возможны также и соло.
- **Перебор**, или «Трэвис-Пикинг» (**двухпальцевый метод**), называется так в честь гитариста Мерла Трэвиса, который в свое время сделал его популярным.
- В основе этого стиля игры лежит синкопированный ритм с акцентом на слабую долю (ап-бит).
- Ап-битом называется слабая доля между двумя сильными. Термин **ап-бит** получил свое название потому, что на слабую долю дирижерская палочка взмывает вверх (англ. — Up).
- «Трэвис-Пикинг» очень часто используется для аккомпанемента песен. Меняя басовые ноты, можно создавать собственный неповторимый аккомпанемент.

ФОЛК И КАНТРИ

В этой главе

- Простой аккомпанемент в стиле кантри
- Основные аккорды в стиле кантри
- Аккомпанемент в стиле кантри
- Размер 3/4
- Основы игры соло

В главе 16 «Трэвис-Picking» вы познакомились с одним из основных приемов игры музыки фолк и кантри, который активно используется и в других стилях. В этой главе мы более подробно поговорим о стиле фолк и кантри и ознакомимся с основными приемами в этих стилях.

Стиль кантри зародился в горных районах Англии, Шотландии и Ирландии. Основной элемент стиля кантри — это песня, а соответственно роль музыкальных инструментов сводится к аккомпанементу. Как бы хорошо вы ни играли на гитаре, основная роль в музыке кантри отводится голосу, хорошему тексту и аккомпанементу, который «не мешает».

Мы начнем с более простых приемов игры и постепенно дойдем до настоящего аккомпанемента песен кантри с размером 3/4 и даже научимся играть традиционные для стиля кантри соло.

Интересно

Музыка кантри — понятие очень широкое. Кто-то подразумевает под ней традиционные народные песни, кто-то — более современное, привычное звучание. Современные исполнители музыки кантри используют приемы практически всех стилей гитарной музыки. Более того, когда песня звучит «слишком традиционно», музыканты с иронией говорят: «Это слишком «кантрово» для кантри».

Запомните

Прием **boom-chick strum** основан на чередовании одной басовой ноты и брэнчащего удара по трем верхним струнам.

Чаще всего в кантри используются стандартные приемы игры, состоящие из басовой ноты и аккорда на трех (или около того) верхних струнах. Как правило, басовые ноты для разнообразия чередуются. Это точка отсчета, с которой начинаются вариации. Каким бы виртуозом вы ни были, основы остаются основами. Из-за чередования низких и высоких нот этот прием игры получил название *boom-chick strum* (*перев. *boom* — гул, уханье, *chick* — птенец, цыпленок, *strum* — брэнчание, треньканье).

Играйте ровно

Давайте попробуем сыграть таким образом аккорд С (до). Подготовьте руку к аккорду. Большим пальцем мы будем чередовать пятую и четвертую струны.

- Если вы играете пальцами, дергайте басовую струну большим пальцем и ударяйте по остальным указательным (некоторые предпочитают играть двумя или даже тремя пальцами). При этом важно играть ногтями, чтобы звук получался четким и звонким.
- Если вы играете медиатором, все ноты (и басовые и верхние) нужно играть сверху вниз.

- Если вы играете искусственными ногтями (медиаторами, которые надеваются на пальцы), вам, возможно, будет неудобно щипать струны сверху вниз, поэтому и басовые ноты, и аккорд лучше играть большим пальцем сверху вниз.

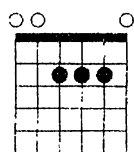

У каждого аккорда свой бас. Иногда басовые ноты можно чередовать. Вот схемы основных аккордов с указанием возможных басовых нот.

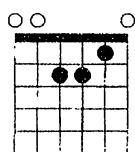
У каждого гитариста свой индивидуальный вкус, и каждый выбирает ту басовую ноту в аккорде, которая ему больше по душе. Как правило, басовая нота — это основная нота аккорда, т. е. *тоники*. Это та нота, по которой называется аккорд: например, нота А (ля) в аккорде А (ля мажор) (или Аm (ля минор) или А7 (ля-мажорный септаккорд)). Хорошо, если вы приучите себя сначала брать тонику. Когда это войдет в привычку, можете экспериментировать, вставляя те ноты, которые вам хочется.

Основные аккорды

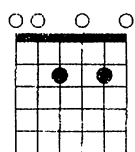
Цифрами обозначены возможные варианты баса. Их можно чередовать.

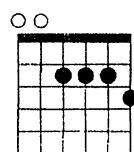
А 5,4–5,6

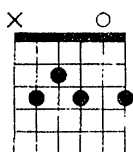
Am 5,4–5,6

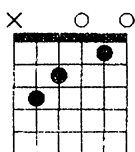
A7 5,4–5,6

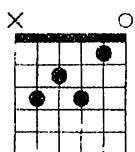
A7 5,4–5,6

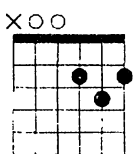
B7 5,4

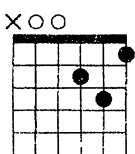
C 5,4

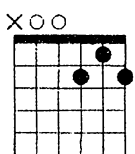
C7 5,4

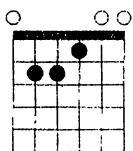
D 4,5–4,3

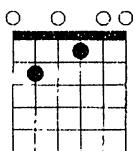
Dm 4,5–4,3

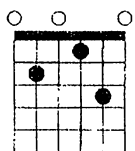
D7 4,5–4,3

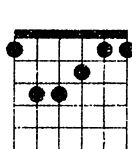
E 6,4–6,5

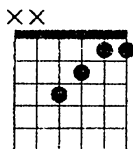
E7 6,4

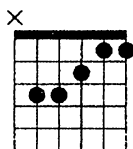
E7 6,4–6,5

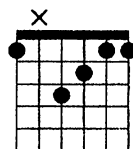
F 6,4-6,5

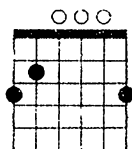
F 4,3

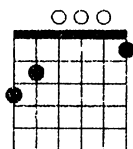
F 4,5

F 6,4

G 6,4-6,5

G 6,4-6,5

Давайте потренируемся чередовать басовые ноты:

Песня в стиле кантри

Итак, теперь можно попробовать сыграть что-нибудь из фолка, кантри или блюграс. Несмотря на то что в нотах все есть, важно, чтобы ритм заставлял слушателей двигаться. Не переживайте, если у вас не всегда получается ударить по трем струнам — играйте дальше; главное, чтобы гитара «бренчала». Точность придет с опытом.

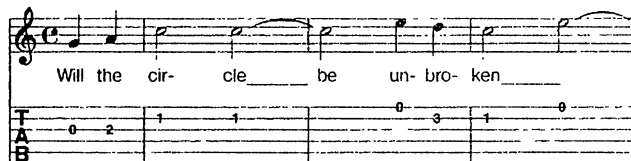
Боги гитары

Сэм Макги и Мейбел Картер сыграли очень важную роль в истории музыки кантри, равно как и Док Уотсон, который ввел необычные приемы игры пальцами и медиатором. На современную фолковую гитарную музыку оказали влияние также англичане, в частности Дэви Грэм, Мартин Карти, Джон Ренбурн, Ричард Томпсон и француз Пьер Бенсюзан. Они способствовали развитию многих традиционных приемов игры и привнесли новые элементы, характерные для нью-эйдж, кельтской, современной поп- и фолк-музыки. Благодаря Клэрэнсу Уайту, Тони Райсу и Чарльзу Сотелю появилось так называемое звучание блюграсс, родственное стилю кантри. Как правило, певцы предпочитают простой аккомпанемент, однако популярные и сегодня Рикки Скэгс, Винс Джилл и Уилли Нельсон играют интересными переборами. Из музыки кантри вышло мало соло-гитаристов, таких как, например, Чэт Аткинс, поскольку она ориентирована в первую очередь на вокал. Многие популярные исполнители играют в составе коллективов. Среди самых известных — Рой Николс (вместе с Мерлом Хаггардом) и Дон Поттер (вместе с Judds). Даже такие виртуозы, как Дэнни Гэттон, большую часть своей профессиональной жизни отдали игре в группе. Обращать внимание нужно на то, как звучит коллектив в целом, как музыкальные инструменты дополняют вокал, как музыканты доносят до слушателя смысл песни.

Соло: «Will the Circle Be Unbroken?»

Помимо самого аккомпанемента я предлагаю вам текст и вокальную партию песни «Will the Circle Be Unbroken?». Если хотите, можете исполнить ее вместе с другом: один играет мелодию, другой аккомпанирует.

Вокальная партия

Аккомпанемент

by and by, Lo- rd, by and by

TAB: 0 3 1 1 3 1 2 0

TAB: 0 0 1 1 1 1 0 0 3 2 2 2 3 2 2 2 3 0 2 0

There's a bet- ter, home a- wait- in'

TAB: 0 2 1 1 0 3 3 0

TAB: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 3 2 3 0 2 0

in the sky, Lord, in the sky

TAB

TAB

TAB

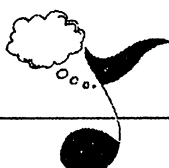
При размере 3/4 аккомпанемент приходится раскладывать на три доли. Для этого каждая *басовая нота* должна сопровождаться двумя аккордами.

Хорошо выучите эти аккорды: это готовый аккомпанемент для сотен песен. Я не советую вам идти дальше, пока вы не будете уверенно чувствовать себя в стиле кантри. Чтобы почувствовать их прелесть, сыграйте песню «Will the Circle be Unbroken?», играя мелодию на басовых нотах.

Интересно

Мелодия на басовых струнах с аккомпанементом на верхних часто называется **стилем Картера**, потому что так играл Мейбел Картер, выступавший в составе группы «Carter Family». Картеры были основателями целой династии музыкантов. Во втором поколении появился Джун Картер Кэш, а сейчас мы слушаем Розанну Кэш и Карлен Картер.

Ключевая мысль

Большинство песен в стиле кантри играют в тональностях С (До мажор), G (Соль мажор), Am (ля минор) и Em (ми минор). Другие тональности менее популярны, потому что в них сложно одновременно играть мелодию и аккомпанировать.

Вы заметите, что для того, чтобы правильно передать мелодию, вам время от времени придется брать ноты, которых нет в аккорде, однако это не испортит звучания. Обратите внимание, что не каждый аккорд будет удобен в том или ином месте. Так, например, в этом случае неудобно играть аккорд F (фа мажор) на барре, потому что с барре неудобно переходить на открытые струны.

Обратите внимание, что для того, чтобы сохранить мелодию, иногда придется заменять аккорд басовой нотой. Некоторые мелодии так сложны, что вообще не удастся играть аккорды. Такие песни нужно играть иначе.

Коротко о главном

- Для фолка и кантри важное значение имеет состав аккордов, ритм и бренчащие удары. Иными словами, важны не столько ноты, сколько сочетание этих компонентов.
- Принципиальную роль в кантри и фолке играет прием «бас — бренчащий аккорд». Освоив его, вы сможете без труда исполнять большинство песен.
- В кантри важно «выгодно подать песню», поэтому карьеру соло-гитариста в этом стиле не сделаешь. Если ваша цель именно сольная карьера, лучше поискать другой стиль, ну а если вам нравится роль инструменталиста, то кантри даст вам возможность получить большое удовлетворение от осознания того, что вы выгодно подчеркиваете сильные стороны вокалиста.

ФЛАМЕНКО

В этой главе

- Что такое фламенко?
- Развитие искусства исполнения соло
- Типы фламенко
- Приемы игры правой рукой
- Игра аккорда сверху вниз
- Игра аккорда снизу вверх
- «Расгео» (*rasgueo*) сверху вниз
- «Расгео» (*rasgueo*) снизу вверх
- «Солеарес» (*soleares*)
- «Фарукка» (*faruca*)

Когда произносится слово «гитара», многим вспоминается чувственная музыка Южной Испании — фламенко. Она полна страсти и близка по духу испанской гитаре. Мечта каждого гитариста научиться ее исполнять.

Фламенко — цыганская музыка Андалузии. Корни фламенко уходят в мавританскую, сефардскую и цыганскую культуру. В начале XIX в. эта музыка снискала популярность благодаря «кафе кантанте» (*café cantante*), месту, куда могли прийти все желающие послушать музыку страсти и огня.

Как блюз в Америке, фламенко со временем стало популярным среди людей, далеких от нищеты и страданий, о которых шло изначально. Эти песни — крик души, сердце фламенко. А инструмент, который лучше всего подходит для их аккомпанемента, — гитара.

Типы фламенко

Существует более тридцати видов фламенко; они различаются по регионам и профессиональной деятельности исполнителей. Так, например, фламенко «*мартинет*» (*martinete*) появилось в Триане в среде кузнецов и дополняло звук ударов молота о наковальню, а «*тарантас*» (*tarantas*) и «*минерас*» (*mineras*) родились в горных районах юго-запада. Музыка фламенко делится на «*канте хондо*» (*cante jondo*) — тяжелая, серьезная форма и «*канте чико*» (*cante chico*) — более легкий тип.

Среди студентов популярностью пользуются такие виды фламенко, как «*алегриас*» (*alegrías*) — его играют в А (ля мажор), когда аккомпанируют танцорам, и в Е (ми мажор), когда играют соло, «*солеарес*» (*soleares*), вдохновивший многих гитаристов на сочинение новых фальсет, и «*сегирияс*» (*seguiriyas*) со своим завораживающим ритмом, строящимся на смене размеров 3/4 и 6/8.

Популярны также некоторые местные формы фламенко, в частности «*фанданго*» (*fandango*), известная в Малаге как «*Малагеньяс*» (*Malagueñas*) или в Гранаде как «*Гранайнас*» (*Granainas*), а также фламенко атлантического побережья «*фандангос де Уэльва*» (*fandangos de Huelva*). Своими страстными танцами известно фламенко «*фарукка*» (*farucca*), которое регулярно исполняет на концертах по всему миру Хосе Греко.

Запомните

Канте (*cante*) — в переводе с испанского — песня. «**Канте хондо**» (*cante jondo* или *cante hondo*) — дословно переводится как «глубокая песня».

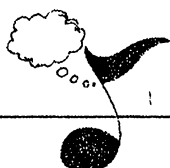
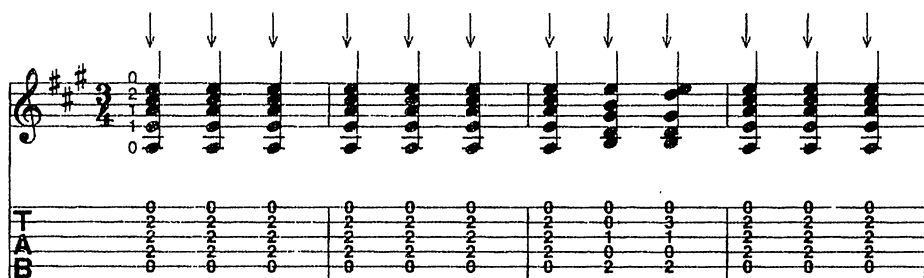
Запомните

Фальсеты (*falsetas*) — мелодические пассажи-импровизации, дополняющие вокальную партию и создающие настроение.

Развитие сольного искусства

В результате развития раннего фламенко, в котором гитара использовалась исключительно для аккомпанемента, появилось сольное искусство, основоположником которого принято считать легендарного Рамона Монтойю. Аккомпанируя певцу, гитарист, как правило, играет простыми аккордами, но в конце вокальной фразы, чтобы дать вокалисту отдышаться, он вставляет вариации, которые демонстрируют его профессиональный уровень и создают нужное настроение. Эти мелодические вставки называются *фальсетами* (*falsetas*). Именно из фальсет развилось сольное искусство фламенко, которое представляет собой несколько изысканных фальсет, объединенных вместе.

В нотах это часто обозначается стрелкой, направленной вниз.

Ключевая мысль

Если нужно сделать акцент или увеличить громкость, вместе с указательным можно использовать и другие пальцы, однако сначала лучше играть только указательным.

Запомните

Заглушить ноту – значит «снять» ее, чтобы она больше не звучала.

Теперь сыграйте этот отрывок, пытаясь добиться того, чтобы все ноты звучали одновременно. Этот прием используется для создания ритма, поэтому никакого «скрежета» быть не должно.

Обратите внимание на то, как во фламенко играет аккорд А (ля мажор). Указательным пальцем зажимаются две струны — третья и четвертая, а два других пальца остаются свободными для других нот или глушения.

Глушение

В принципе, аккорду можно позволить звучать, но иногда его нужно глушить. Глушить звук можно по-разному. Можно просто в определенный момент прикоснуться пальцами правой руки к струнам. Если аккорд играли большим пальцем, его можно заглушить ребром ладони. Если аккорд играли пальцами, то есть не только большим пальцем, достаточно просто вернуть их в исходное положение, приготовившись к следующему аккорду.

Глушение фламенко

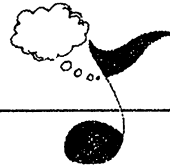
Как уже было сказано ранее, аккорд А (ля мажор) во фламенко играет только указательным и средним пальцами, поэтому мизинец остается свободным и может использоваться для глушения. Попробуйте еще раз сыграть наш

пример, только теперь после каждого аккорда прикасайтесь мизинцем к струнам, чтобы глушить звук. Держите мизинец прямым, иначе вы не сможете заглушить все струны.

Опытный исполнитель фламенко сменяет аккорды очень быстро, причем благодаря глушению каждый аккорд звучит четко.

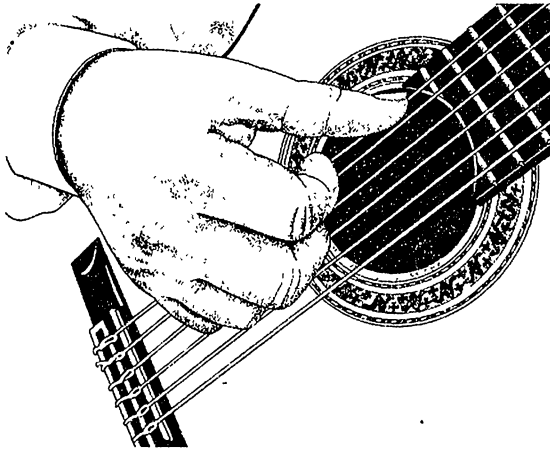
Игра фламенко: снизу вверх

Прием игры снизу вверх дополняет удары сверху вниз, когда нужно играть в быстром темпе. Как и в первом случае, ноты должны звучать четко и одновременно. В нотах прием обозначается стрелкой вверх. Запись аккордов упрощена. Проиграйте аккорды, следуя стрелкам:

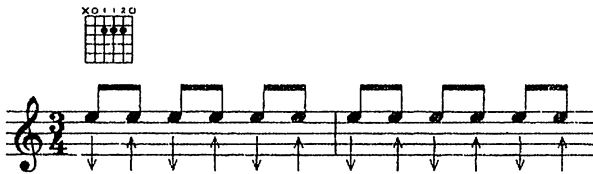

Ключевая мысль

Как и в случае с игрой аккордов сверху вниз, иногда нужно акцентировать ноты или играть громче. В этом случае снизу вверх можно играть поверхностью ногтя большого пальца.

*Удар фламенко
снизу вверх*

Играйте ровно, со счетом раз-и, два-и, три-и. Попробуйте положить большой палец на нижнюю струну — это удобно.

Боги гитары

Рамон Монтойя, легендарный исполнитель фламенко, родился 2 ноября 1880 г. Несмотря на свою популярность аккомпаниатора, работавшего с такими звездами, как Антонио Чакон и великая танцовщица «La Argentinita», Монтойя сделал и сольную карьеру. Его *фальсетами* пользуются все последующие поколения гитаристов, он придумал новые формы соло, например «ронденья» (*rondeña*). Парижская сольная запись для «Chant du Monde» («Песня мира») — гордость коллекционеров, равно как и его запись с Маноло де Уэльва. Последнего многие считают равным по значимости Монтойе, но он был более замкнутым и поэтому оказал меньшее воздействие на гитаристов фламенко.

Племянник Рамона Карлос Монтойя, по слухам, не смог договориться с дядей о том, чтобы тот давал ему уроки, однако Карлос добился успехов и работал со многими известными музыкантами. В 1940 г. он переехал в США и благодаря своей театрализованной манере игры может по праву считаться тем, кто сделал гитару фламенко популярной в США. В XX в. музыка фламенко развивалась и процветала, впитывая в себя все новые элементы и обогащаясь приемами игры. Достаточно услышать игру Пако де Лусиа, Хабичвелы и Томатито, чтобы проникнуться этими волшебными звуками. Пако Пенья, помимо новых приемов игры, возродил наследие Ниньо Рикардо и Рамона Монтойи.

Интересно

Одна из причин, по которым гитары для игры фламенко традиционно делались из кипариса, потому что это дерево очень звонкое и инструменты из кипариса слышны даже сквозь шум толпы. Звук кипариса можно назвать более металлическим, но за счет этого он выделяется на фоне окружающего шума.

Приемы игры

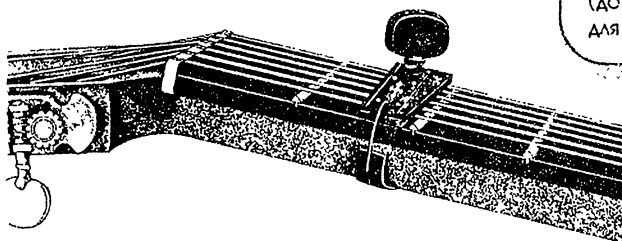
Как правило, фламенко не записывается, а передается от музыканта к музыканту на слух. Но научиться основным приемам игры фламенко можно, особенно если есть возможность послушать игру и пение профессионалов.

Техника фламенко делится на две категории: «*раскреаго*» (*rasgueado*) (от слова «скрести») и «*пикаго*» (*picado*) (от слова «щипать»). При «*раскреаго*» правая рука выстукивает по корпусу гитары ритм. Это особенно важно для танцоров, которые не всегда могут услышать гитару за голосом вокалиста.

«*Пикаго*» очень напоминает обычную игру пальцами и используется в фальсетах. Для фламенко важно уметь играть гаммы и арпеджио, а также иметь хорошую технику игры правой рукой. Во фламенко используется так

же тремоло (см. главу 21), хотя приверженцы традиционной игры осуждают чрезмерное употребление этого приема.

Гитаристы фламенко очень часто используют каподастр, более того, гораздо реже они его не используют. Чаше всего каподастр устанавливается на втором ладу, однако некоторые гитаристы ставят его и выше. За счет каподастра звук получается звонче, что крайне важно для певцов и танцоров.

Запомните

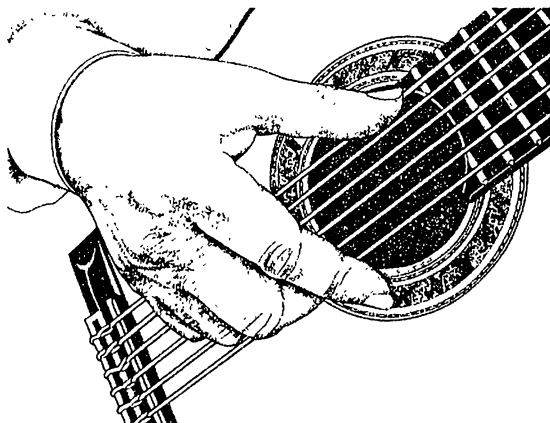
Каподастр — это приспособление, позволяющее повысить звучание гитары. Закрепив каподастр на втором ладу, к примеру, гитарист может играть аккорд С (до мажор), зажимая струны, как для аккорда D (ре мажор).

Каподастр для фламенко

Приемы игры правой рукой

Игра фламенко: сверху вниз

Первое упражнение на развитие техники правой руки достаточно простое. Ударьте по струнам ногтем указательного пальца.

Удар фламенко сверху вниз

Теперь попробуйте сыграть такой ритмический рисунок:

Ритмические хлопки «гольп»

Испанские и латиноамериканские танцы часто исполняются с перкуссией (ударными), акцентирующей ритм. Верхняя дека гитары фламенко специально приспособлена для этих целей. Удар сверху вниз часто сопровождается ударом — «гольпом»: указательный палец бьет по струнам, а безымянный — по корпусу гитары.

В большинстве типов фламенко 12 долей; этот ритмический рисунок называется «*ритм булерияс*» (*rhythm of bulerias*). В отличие от традиционной западной музыки, где акцентируется первая и третья доли, во фламенко ударные доли — 3, 6, 8 и 10-я, а 11 и 12-я — слабые.

Ключевая мысль

«Расгео» — специфический ритмический рисунок, придающий фламенко характерное звучание.

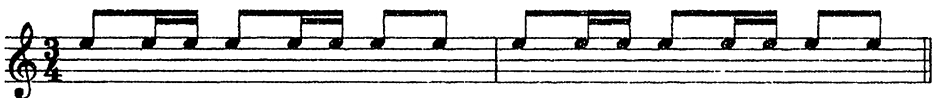
«Расгео» (*rasgueo*)

Нисходящий «расгео» (*rasgueo*)

Итак, мы наконец-то подошли к самому «расгео». Теперь мы будем бить по струнам не только одним указательным, а сразу тремя пальцами — безымянным, средним и указательным (*a, m, i*).

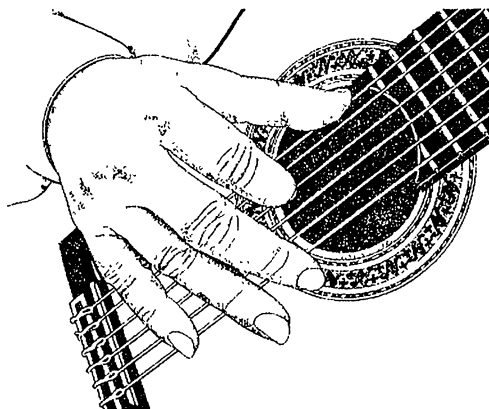
Постарайтесь добиться трех отчетливых звуков — это, как бы, не один удар, а три.

Чтобы это стало понятно, попробуйте сыграть следующий отрывок и почувствуйте его ритмику:

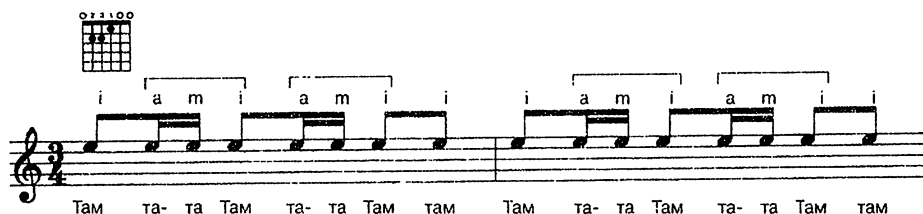
Раз и а Два и а Три и Раз и а Два и а Три и
или: Там та- та Там та- та Там Там Там та- та Там та- та Там Там

Иногда, чтобы понять ритм, нужно его проговорить.

*Пальцы держат
струны сверху
вниз по очереди*

Теперь подготовьте левую руку к аккорду Е (Ми мажор) и, как показано на иллюстрации, сыграйте отрывок (обращайте внимание на пальцы!):

Здесь нет стрелочек, потому что все удары играютсверху вниз.

Обратите внимание, что три последовательных удара разными пальцами соответствуют ритмическому рисунку «та-та там». Другие аккорды — простые удары сверху вниз.

Развитие пальцев

Ритмический рисунок «расгео» требует регулярных занятий. Поначалу у вас не будет получаться играть каждым пальцем по отдельности, потому что безымянный палец не желает действовать независимо от среднего. Со временем вы научитесь извлекать три отдельных звука.

Чтобы научиться играть каждым пальцем по отдельности, нужно упражняться. Рекомендую вам попробовать следующее упражнение:

- Сядьте, положите правую руку на правое колено. Сожмите руку в кулак.
- Разогните мизинец.
- Теперь разогните безымянный палец. Это не просто.
- Наконец, разогните средний и указательный пальцы.

Боги гитары

Сабикас — один из выдающихся новаторов сольного фламенко, родился 15 марта 1912 г. в городе (Памплоне), Испания. Сабикас быстро прославился великолепной техникой игры, однако его выступления были, скорее, сдержанными, нежели яркими. Сначала он выступал вместе с Кармен Амайя, Хосе Треко и другими, но позже сосредоточил усилия на сольной карьере и создал ряд ярких соло на базе менее известных стилей, в частности «гарротин» (garrotin). Он долго жил в Нью-Йорке, где и умер в 1990 г. После смерти Сабикаса его записи стали пользоваться популярностью. Это лакомый кусочек для коллекционеров по обе стороны Атлантики.

Четырехпальцевый «расгео» (rasgueo)

Теперь пришло время поговорить о четырехпальцевом «расгео». Начинать играть при этом нужно с мизинца (я обозначаю его буквой *i*). Если вы не пожалели времени на то, чтобы потренировать руку, этот прием не покажется вам очень сложным. Однако если безымянный палец у вас еще не может двигаться самостоятельно, боюсь, это будет вам не под силу. Ритмический рисунок похож на предыдущий (ритм «Малагеньяс»), но в этом случае вместо двух шестнадцатых у нас появляется триоль. Если заменить ноты слогами, у нас получится вместо «там та-та там та-та там» — «там тидали там тидали там». Четыре удара сверху вниз приходятся на «тидали там». Очень важно следить за тем, чтобы звуки получались четкими. Сыграйте по нотам.

Как и ранее, все удары играют сверху вниз.

Если у вас получается этот ритмический рисунок, попробуйте сыграть «Малагеньяс». Ноты очень простые.

E

0 2 3 1 0 0

i | a m i | a m i | i | i | a m i | a m i | i

F

1 3 4 2 1 1

i | a m i | a m i | i | i | a m i | a m i | i

E

0 2 3 1 0 0

i | a m i | a m i | i | i | a m i | a m i | i

F

1 3 4 2 1 1

i | a m i | a m i |

G

1 3 4 2 1 1

F#

1 3 4 2 1 1

F

1 3 4 2 1 1

E

0 2 3 1 0 0

C

0 3 2 0 1 0

(A)

V V V V V V V V V

1 1 0 4

3

i | a m i | a m i | i

The musical score is written for guitar and consists of five staves. The notation includes treble clef, standard musical notes, rests, and fingerings. Chord diagrams are provided for various chords: C, F, G, F#, and E. The score features several triplet patterns and slurs.

Staff 1: Starts with a C chord diagram (X 3 3 0 1 0). The melody consists of eighth notes with slurs and triplets. A 'v' (vibrato) mark is present above the first measure.

Staff 2: Continues the melody with eighth notes and slurs. A 'v' mark is present above the first measure. A F chord diagram (1 3 3 2 1 1) is shown below the staff.

Staff 3: Continues the melody with eighth notes and slurs. A 'v' mark is present above the first measure. A C chord diagram (X 3 3 0 1 0) is shown below the staff.

Staff 4: Continues the melody with eighth notes and slurs. A 'v' mark is present above the first measure. A C chord diagram (X 3 3 0 1 0) is shown below the staff.

Staff 5: Continues the melody with eighth notes and slurs. A 'v' mark is present above the first measure. A F chord diagram (1 3 4 2 1 1) is shown below the staff. The staff ends with a G chord diagram (1 3 4 2 1 1), a F# chord diagram (1 4 4 2 1 1), a F chord diagram (1 3 4 2 1 1), and an E chord diagram (0 2 3 1 0 0).

Анализ нот

Большая часть упражнения — «*расгеаго*», здесь встречаются и отдельные ноты («*пунтеаго*» — *punteado*). Для простоты я пометил эти ноты буквой «v». Постарайтесь не сбиваться со счета.

А. Это первое место, где появляются ноты со знаком «v».

Нисходящий и восходящий «расгео» (*rasgueo*)

Научившись играть нисходящий «*расгео*» и приучив пальцы самостоятельно брать нужные ноты, можно переходить к самому важному типу «*расгео*», в котором следом за ударом по струнам сверху вниз следует движение снизу вверх.

В «Малагеньяс» «*расгео*» начался со слабой доли и закончился на сильную. Прием исполнялся мизинцем, безымянным, средним и указательным пальцами, причем последний попадал на сильную долю. Ноты при этом выглядят так:

Важно то, что все четыре удара — три нисходящих и один восходящий — должны быть абсолютно равными, с одной лишь разницей, что первый удар безымянного пальца акцентируется. Чтобы понять, что от вас требуется, попробуйте сначала изобразить этот ритмический рисунок без инструмента. Делается это так.

- Сядьте, положите правую руку на правое колено и сожмите ее в кулак.
- Отогните безымянный палец.
- Затем отогните средний палец.
- Теперь разогните указательный палец.
- Согните указательный палец.

При этом все удары равные: раз-два-три-четыре, но первая доля немного выделяется.

Теперь вам должно быть ясно, почему мы первым делом научились «*расгео*» «Малагеньяс». Для всех приемов этого типа необходимо, чтобы безымянный палец двигался независимо от среднего. Поначалу это не получается, и приходится много заниматься.

Теперь давайте попробуем сыграть то же самое на гитаре. Следом за «рас-гео» идет обычное чередование нисходящих и восходящих ударов.

A

Раз и и а два и три и

Прежде чем играть, просчитайте ритм. Затем сыграйте отрывок медленно, обращая внимание на каждый удар, — звук должен быть четким. Постепенно наращивайте темп, однако следите за тем, чтобы звук был четким.

Ритм «soleares» (soleares)

«Солеарес» (soleares) — одна из самых распространенных форм фламенко. Это серьезная форма, которая, развиваясь, преобразовалась в более быструю форму фламенко под названием «булеруас» (bulerias) — гармоничный цыганский танец с шутовскими жестами и движениями.

Вот вступление «soleares», за которым следуют фальсеты. Из 12 долей, характерных для фламенко, обычно акцентируются 3, 6, 8-я, а 10, 11 и 12-я безударные.

(A)

Rasgueado

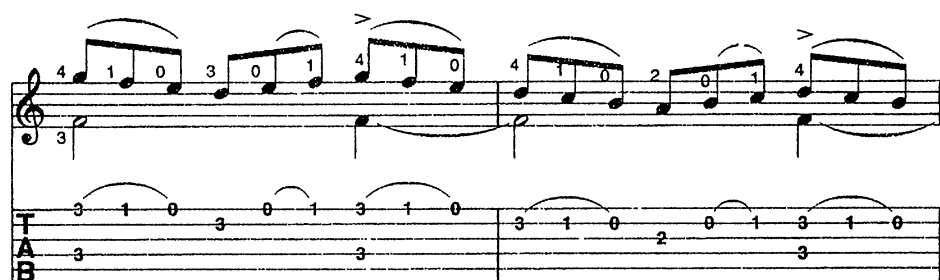
Раз и и а два и три и

(B)

Falseta

[illegible][illegible]

The musical score for 'The Rose Tree' is presented in two systems. The first system features a treble clef and a 4/4 time signature. The melody is written on a single staff, with notes and rests indicated by numbers (1, 0, 2, 3) and fingerings (1, 0, 1, 0). The second system continues the melody, also using numbers and fingerings. Below the main staff, there are two additional staves labeled 'T' and 'B', which likely represent the Tenor and Bass parts, respectively. These staves contain numbers and fingerings, indicating the notes and fingerings for the lower voices. The score is written in a standard musical notation style, with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 4/4.

Rasgueado

Анализ нот, «Солеарес» (soleares)

- А. Размер «расгеадо» 12/4. Не забывайте акцентировать 3, 6, 8 и 10-ю доли.
- В. Размер «фальсет» 3/4, хотя общее количество долей все равно остается 12. Дело в том, что так их проще понять. Следите за акцентами — знак >.

«Фарукка» (farucca)

В «фарукке» чередуются гармонии Am (ля минор) и E7 (ми-мажорный септ-аккорд). Фальсеты разделяют ритмические пассажи.

Rasgueado

(A)

a m i i

3

a m i i

Falseta 1

(B)

a m i i

(C)

The musical score is written for guitar in C major (one sharp, F#). It consists of six staves of music. Each staff includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The music is written in a single melodic line. Fingering is indicated by numbers 0-4 below the notes. Fretboard diagrams are provided for each staff, showing the fingerings for the notes. The diagrams are labeled with the letters 'a', 'm', 'i', and 'i' below them, indicating the fret positions for the notes. The first staff has a fretboard diagram for the first four notes (F#, A, C, E). The second staff has a fretboard diagram for the next four notes (G, B, D, F#). The third staff has a fretboard diagram for the next four notes (A, C, E, G). The fourth staff has a fretboard diagram for the next four notes (B, D, F#, A). The fifth staff has a fretboard diagram for the next four notes (C, E, G, B). The sixth staff has a fretboard diagram for the next four notes (D, F#, A, C). The music is written in a single melodic line, with various rhythmic values and fingering indicated by numbers 0-4 below the notes. The first staff has a fretboard diagram for the first four notes (F#, A, C, E). The second staff has a fretboard diagram for the next four notes (G, B, D, F#). The third staff has a fretboard diagram for the next four notes (A, C, E, G). The fourth staff has a fretboard diagram for the next four notes (B, D, F#, A). The fifth staff has a fretboard diagram for the next four notes (C, E, G, B). The sixth staff has a fretboard diagram for the next four notes (D, F#, A, C). The music is written in a single melodic line, with various rhythmic values and fingering indicated by numbers 0-4 below the notes.

(D)

(E)

a m i i i

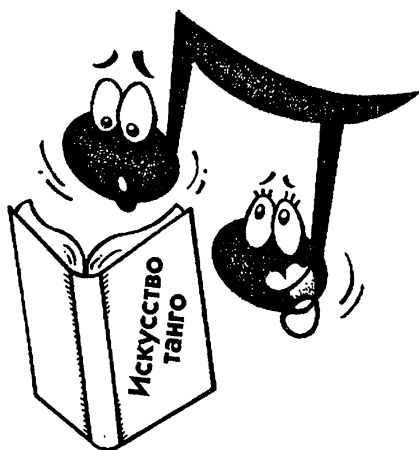
Анализ нот, «Фарукка» (fagussa)

- А. Для простоты я дал схемы аккордов. Для начала потренируйте «расгеадо» на одном аккорде, а затем попробуйте их менять. Обратите внимание на то, что первая строчка повторяется дважды.
- В. Первые четыре ноты фальсеты связаны легато. Сыграйте первую ноту большим пальцем, вторую ударом, третью и четвертую — «сдерните» (pull-off). На первый взгляд это кажется сложным, но на самом деле все про- о
- С. Все ноты в этом месте связаны легато. Сыграйте первую, ударом сыграйте вторую, «сдергиванием» — третью и четвертую. Постарайтесь сыграть их ровно.

- Д. Возьмите аккорд D (ре мажор) 0, 2, 3, 1 вместо привычных 0, 2, 4, 1. Для того чтобы сыграть следующий аккорд G (соль мажор), просто подставьте мизинец. Уберите его для следующего аккорда.
- Е. Этим знаком обозначается «гольп», или удар. Если на вашей гитаре нет пластиковой наклейки, я советую использовать для гольпа основание большого пальца — так вы не повредите поверхность гитары.

Коротко о главном

- Фламенко — это музыка юга Испании, а точнее, Андалузии.
- Манера игры фламенко, подчеркивающая ритмику, называется «расгеедо» (*rasgueado*).
- Между основными аккордами появляются пассажи-импровизации, они называются «фальсеты» (*falsetas*).
- Удары по корпусу, подчеркивающие ритм, называются «гольп» (*golpe*).
- Научиться соединять вместе все эти приемы можно только на практике. Занимайтесь, и вы научитесь играть настоящее фламенко!

РИТМЫ ЛАТИНЫ

В этой главе

- Танго
- Румба
- Бегин
- Босса нова
- Карнавалитос

Гитара и виела были привезены в Новый Свет испанцами и португальцами. Со временем здесь появился целый ряд новых стилей, и в этой главе мы поговорим о некоторых из них. Я расскажу вам об их особенностях, ритмике с акцентами на слабые доли и глушением. Вы научитесь играть танго, румбу, бегин, а также основные аккорды босса новы. А в конце выучим соло из знаменитого перуанского танца *карнавалитос* (*carnavalitos*).

Запомните

Аргентинское танго стало популярно в США в начале XX в. В то время его исполняли такие знаменитые танцоры, как Вернон и Ирен Касл. Для танго характерен синкопированный ритм (как в регтайме), но с большим акцентом на первый такт.

Tango

Танго будет популярно всегда.

Оно начинается с ударного затакта, и далее счет таков:

и Раз Два Три Четыре и Раз Два Три Четыре и т. д.

В первом такте аккорды по четвертной ноте играют стаккато (*staccato*). Знак «стаккато» — точка под нотой. Стаккато обозначает «коротко, отрывисто». Чтобы добиться необходимой драматичности исполнения, аккорды глушатся мизинцем левой руки

Это не относится к восьмым нотам, которым, наоборот, нужно дать дозвучать до конца. В результате должно получиться тар-рамл. Знак стаккато укорачивает ноту, но ритмика остается прежней — не сбивайтесь со счета. Просто сами ноты урезаются.

Запомните

Скаккато (staccato) обозначает «коротко, отрывисто». **Легато (legato)** — наоборот, «плавно, текуще, связно».

Интересно

Румба стала популярна в 30–40-е гг. Этот танец исполняли кубинские группы, такие как знаменитые Ксавьер Кюга и Дези Арназ (позже снявшиеся в телевизионном шоу «Я люблю Люси» (*I love Lucy*)).

Как всегда, вариантов танго много. Главное — понять специфику этого танца и уже исходя из этого экспериментировать.

Румба

Еще один популярный танец с берегов Кубы — румба. У синкопированного ритма румбы свои особенности. Румба начинается с сильной доли, но при этом акцент падает на вторую половину второй доли.

Раз Два и Три и Четыре и

Бегин

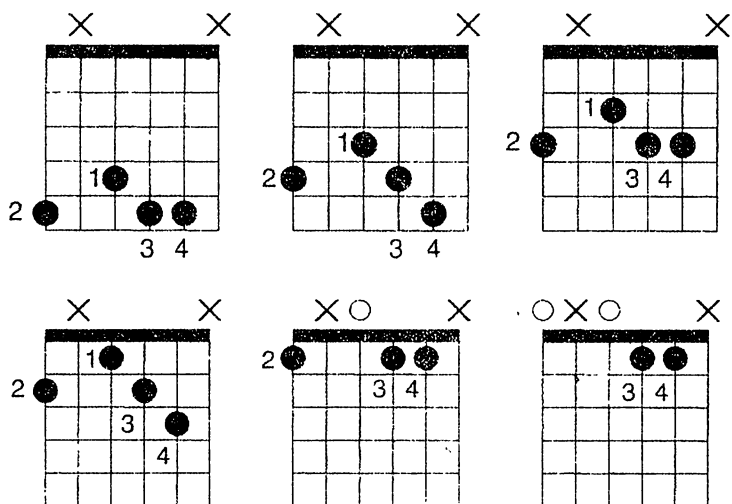
Бегин начинается с ударного затакта:

Раз и Два и Три и Четыре и

Босса нова

Босса нова пришла к нам из Бразилии. Это смесь джазовых аккордов и латинских ритмов. Чтобы передать это на гитаре, нужно выучить несколько основных аккордов и только после этого переходить к особенностям ритмики. Ниже вы видите типичную для босса новы цепочку аккордов. В ней нет ничего сложного, потому что средний, безымянный и мизинец спускаются вниз по грифу. Сыграв первые четыре аккорда, сыграйте «слайд» (подъезд) средним

и безымянным пальцами и поставьте мизинец на вторую струну. Теперь, если вы поднимете средний палец, вы получите последний аккорд. Повторите цепочку с начала.

Боги гитары

Лориндо Альмеида — один из самых ярких гитаристов Северной Америки, родился 2 сентября 1917 г. в Сан-Паоло (Бразилия). Успешно выступив в свои 15 лет на радио, он давал концерты в самых крупных городах Бразилии. Переплыв Атлантику на лайнере «Суаба», он услышал в Париже Джанго Рейнхардта, игра которого стала поворотным моментом в жизни Альмеиды.

После Второй мировой войны Альмеида вернулся в США и стал членом оркестра «Stan Kenton». В 60-е гг. он одним из первых показал звучание бразильской босса новы. Вместе с саксофонистом Бадом Шэнком он собрал квартет и сделал ряд успешных записей на студии «Pacifica». Помимо прочего он записал ряд классических произведений для гитары, включая дебютное исполнение гитарного концерта Гейтора Вилла-Лобоса. Позже Альмеида давал сольные концерты с женой, сопрано Дельтой Ирмон. Альмеида был чрезвычайно разносторонним музыкантом. Он написал более 200 произведений, и его смерть в 1996 г. была великой потерей для мира гитарной музыки.

Когда вы выучите аккорды и они перестанут вызывать у вас затруднения, попробуйте сыграть цепочку в нужном ритме:

[illegible]

Я рекомендую вам сначала проигрывать каждый такт дважды, обращая особое внимание на правую руку. Акцентируйте слабые доли (ап-биты) после третьей сильной — это поможет вам создать нужное настроение. Конечно, вы лучше почувствуете атмосферу босса новы, если послушаете профессиональных исполнителей.

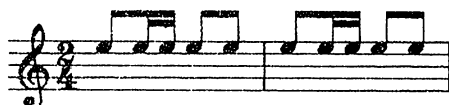

Интересно

Агустин Барриос (1885—1944), гитарист-виртуоз из Парагвая, плодовитый композитор, произведения которого, к сожалению, до недавнего времени практически не исполнялись. Для более яркого имиджа Барриос надевал на выступления индейский головной убор с перьями. Позже как сценический псевдоним он взял себе имя легендарного вождя индейцев Мангоре.

«Карнавалитос» (carnavalitos)

Перед вами соло в перуанском стиле — *карнавалитос* (carnavalitos). Основ-
ной ритмический рисунок выглядит так:

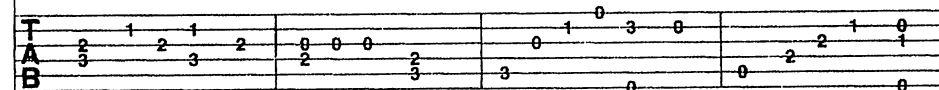
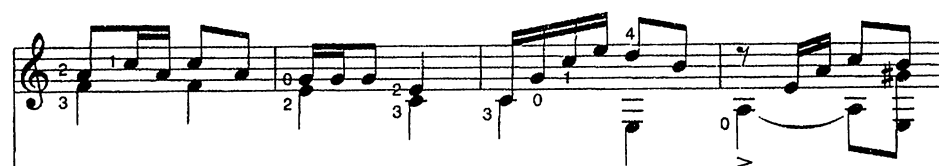
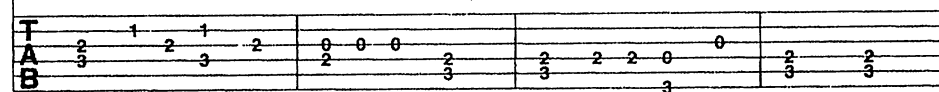
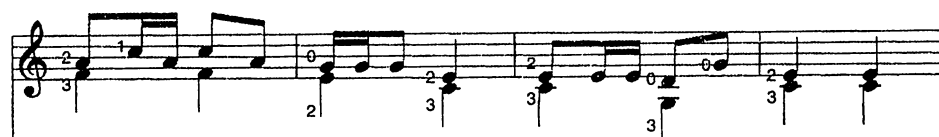
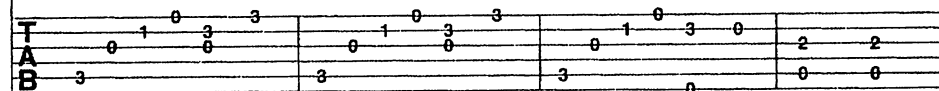
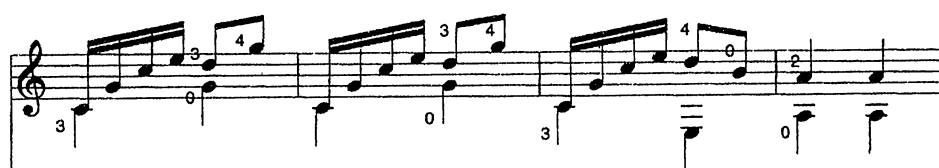
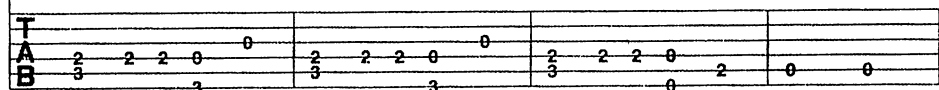

Этот ритм можно играть с вариациями. Попробуйте сыграть отрывок рит-
мично, думая о танцах во время карнавала. Я не думаю, что этот пример вызо-
вет у вас вопросы, однако обращайте внимание на акценты (знак >).

5 8 5 8 5 3 3 3 0 1 0 0 0 3 0 0 1

5 8 5 8 5 3 3 3 0 1 0 1 0 3 0 3 0

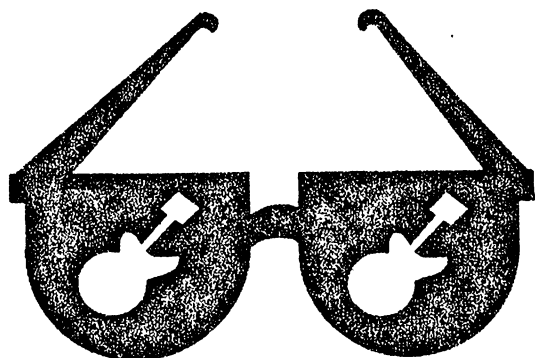
0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Коротко о главном

- Латинские и испанские ритмы очень долго пользовались большой популярностью в США.
- Танцы, такие как танго, румба, бегин и особенно босса нова, оказали сильное влияние на американскую музыку.
- Джэз и босса нова оказали сильное воздействие на гитаристов 60-х гг.
- Играть ритмы латины — наслаждение!

БЛЮЗ

В этой главе

- Что такое блюз?
- 12-тактовый блюз
- Соло в блюзе
- Инструментальный блюз

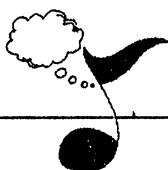
Не так давно такие исполнители, как Эрик Клэптон, решили вернуться к акустическому звучанию и вновь начали играть традиционный блюз. «Кричащие» звуки электрогитары стали неотъемлемой частью нашей музыки. А раньше существовал акустический блюз, который исполнялся на улице. В те времена текст песен значил не меньше, нежели музыкальное сопровождение.

Блюз появился на свет в конце XIX в. в афро-американских поселениях. В 20-е гг. он стал привилегией гитаристов-песенников, однако его исполняли и просто певцы, например Лидбелли и Генри Томас, в репертуаре которых были баллады, детские песни, смешные песенки и даже спиричуэл. Вскоре блюз стали исполнять джазовые и местные танцевальные коллективы, в том числе «Tin Pan Alley».

Интересно

Любопытно, что исполнение блюза не всегда было таким плохим, каким его порой пытаются представить. Современный блюз рассказывает о жизненных проблемах, личных и любовных отношениях. Кантри-блюз повествует о жизни афро-американцев. Однако раньше блюз мог быть и веселым: описывались комичные ситуации из повседневной жизни.

Ключевая мысль

12-тактовый блюз — самая распространенная форма блюза, однако далеко не единственная. Помимо различных вариаций существует также 8-тактовый блюз и целый ряд подстилей, опирающихся на фолк, кантри и рептайм.

В этой главе вы познакомитесь с основами 12-тактового блюза, в стиле которого написаны тысячи песен. Вы выучите блюзовые аккорды и даже один инструментальный блюз.

Размер 12-тактового блюза

Чаще всего блюз имеет форму *12-тактового блюза*: 12 тактов по четыре доли каждый. Записывается это на трех строчках, которые делятся на четыре такта. Почти всегда первая строка пропевается дважды, а затем дается ответ или заключение.

Стандартный блюз в тональности Е (ми мажор) выглядит так:

Trouble last night and trouble the night before
 Trouble last night and trouble the night before
 Trouble in my home and trouble knocking at my door.

Слова ложатся на следующую цепочку аккордов, причем каждая черточка обозначает удар:

Е
 ///

Е
 ///

Е
 ///

Е
 ///

А
 ///

А
 ///

Е
 ///

Е
 ///

В7
 //

А
 //

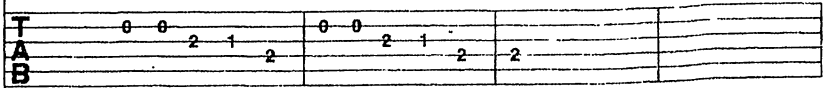
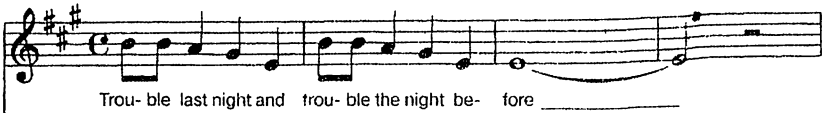
Е
 ///

Е
 ///

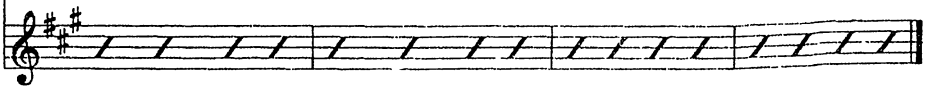
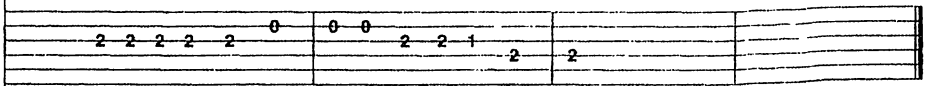
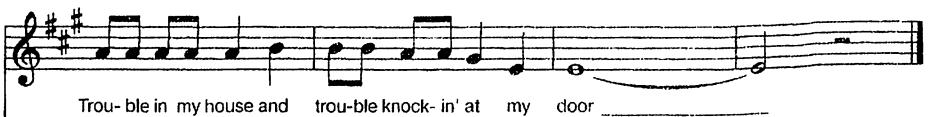
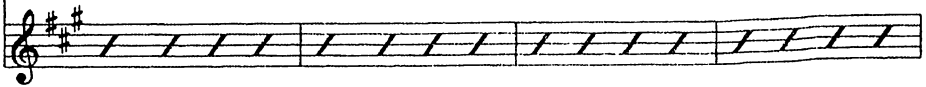
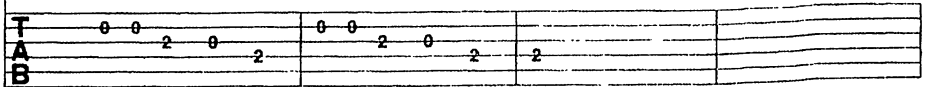
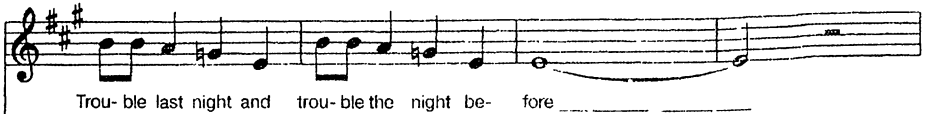
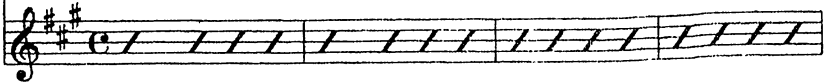
Е
 ///

В нотной записи мелодия и аккомпанемент выглядят так:

Вокальная
партия

Аккорды
аккомпана-
мента

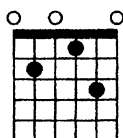
Запомните

Цепочка аккордов, использующихся в песне, называется **последовательностью аккордов**.

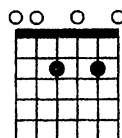
Схема композиции с указанием аккордов и количества ударов каждого из них (как на этой странице) называется **схемой аккордов**. Эти схемы используются в поп-музыке, джазе, кантри и блюзе.

Септаккорды

Только что вы сыграли блюз с аккордами E (ми мажор), A (ля мажор) и B7 (септаккорд в си мажоре). Возможно, вам покажется, что звучит это совсем не по-блюзовому. Попробуйте сыграть то же самое, только заменив обычные аккорды септаккордами. Выглядят они так:

E7

A7

E7
////

E7
////

E7
////

E7
////

A7
////

A7
////

E7
////

E7
////

B7
//

A7
//

E7
////

E7
////

////

Септаккорды звучат по-блюзовому потому, что они включают в себя так называемые **блюзовые ноты**, свои для каждого аккорда.

Выучите эти аккорды. Прежде чем идти дальше, вы должны научиться играть цепочки аккордов, не сбиваясь с ритма. Попробуйте чередовать обычные аккорды и септаккорды. Если вы еще не знаете обычный аккорд B (си мажор), играйте B7 (си-мажорный септаккорд). Как только вы сможете менять аккорды автоматически, то можно сказать, что вы научились играть блюз.

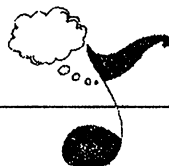
Вернемся к блюзу

Теперь давайте попробуем разобраться в том, что такое блюзовое соло. Строится оно на особом ритме под названием «шаффл» (shuffle). Шаффл используется также в рок- и поп-музыке, кантри и джазе. Для шаффла характерно

состояние бега вприпрыжку, потому что каждый шаг дробится на три, то есть, выражаясь языком музыки, на *триоли*.

Задайте себе медленный темп и на каждый хлопок говорите «раз-два-три, раз-два-три» или слоги «ро-ка-бай, ро-ка-бай».

Теперь давайте заменим три слога двумя: долгим и коротким. Долгий слог возьмет на себя две первые части триоли, короткий — последнюю: «БА-бай». Попробуйте чередовать комбинации слогов, например: «ро-ка-бай, ро-ка-бай, БА-бай, БА-бай», «ро-ка-бай, БА-бай, ро-ка-бай, БА-бай» и т. д. Проговаривайте эти слоги, когда будете играть следующий прием. Чтобы добиться «блюзового звучания», дергайте струны указательным пальцем снизу вверх.

Ключевая мысль

В половине случаев аккордовая последовательность в 12-тактовом блюзе одна и та же. Вторым вариантом: на втором такте уходить на А (ля мажор), а в третьем и четвертом возвращаться на Е (ми мажор). Это позволяет импровизировать с мелодией. Все 12-тактовые блюзы играют по одним и тем же законам.

Боги гитары

Кантри-блюз зародился в Дельте Миссисипи в начале XX в, и одним из величайших блюзменов *Дельты* считается Чарли Паттэн, но, к сожалению, качество его записей настолько плохое, что большинство предпочитает слушать его последователей: Сан Хауза, Томми Джонсона и Роберта Джонсона. Техас, Арканзас и Луизиана подарили миру таких законодателей стиля, как Блайнд Лемон Джефферсон, Лонни Джонсон, Лайтнин Хопкинс, Биг Билл Брунзи и Роберт Пит Уильямс. На равнинах Вирджинии и Каролины родился так называемый пьемонт блюз, стиль исполнения которого напоминает приемы, описанные в главе 19. Наиболее яркими блюзменами этого стиля были Блинд Блэк, Элизабет Коттен, Блинд Бой Фалмер, Эппа Бакер, а также Джон Харт со своим прекрасным блюзом «Миссисипи». Первые белые блюзмены, и в частности Мадди Уотерс, Отис Раш, Элмор Джеймс, Чак Берри и Би Би Кинг, восприняли блюз по-своему и сыграли его на рок-гитаре. В 60-е гг. у публики проснулся интерес к фольклору. Мастера блюза вновь стали пользоваться популярностью, и появился ряд молодых исполнителей, среди которых оказались Фред Макдауэл и Манс Липсcombe. Сегодня кантри-блюз продолжает жить благодаря таким исполнителям, как Тадж Махал и Кеб Мо, а также то и дело появляющимся новым именам. В целом же нужно отметить, что блюзовые техники и игры оказывали и продолжают оказывать очень сильное воздействие на современную музыку.

Простой шаффл (Basic Shuffle)

E7

A7

Теперь, когда вам стал немного понятен ритмический рисунок, добавим бас. Басовая нота должна сопровождать каждый аккорд.

Шаффл с басом (Shuffle with Bass)

E7

Классический кантри-блюз (Classical Country Blues)

E7 A7

Т
А
В

E7

Т
А
В

A7

Т
А
В

E7

TAB

B7 **B7(#9)** **B7** **A7**

TAB

E7

TAB

В главе 10 в разделе «Практика» мы говорили о синкопах. Вот пример 12-тактового блюза с так называемым гуляющим басом (Walking Bass). Как и в переборе Трэвиса, большой палец «держит» ритм, а остальные пальцы акцентируют слабые доли, или «офф-биты».

Шагающий блюз (Walking Blues)

Коротко о главном

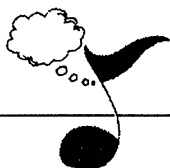
- Существует множество региональных и исторических типов блюза, но у них у всех схожая песенная структура и принципы игры.
- Большинство 12-тактовых блюзов играется на одних и тех же аккордах. Это означает, что, выучив всего лишь один блюз, вы можете исполнять тысячи других песен.
- Если хотите, чтобы песня звучала по-блюзовому, замените обычные аккорды септ-аккордами.

РОК-Н-РОЛ

В этой главе

- Основы аккомпанемента в стиле *рокабили*
- *Буги-бас*
- *Рокабили-бас* и 12-тактовый блюз
- Соло в стиле Чака Берри
- Заключение

Ключевая мысль

Классическая гитара для *рокабили* имеет много общего с блюзовой. Если вы не читали главу, посвященную блюзу, просмотрите ее, уделяя особое внимание аккордовой структуре 12-тактового блюза.

Каждый мечтает стать рок-звездой: фанаты в истерике, свет прожекторов, брюки из спандекса...

Сейчас рок — самая популярная музыка в Америке. В нем столько жанров, что о рок-гитаре в общем говорить не приходится. Если термин «рок» о чем-то и говорит, то о музыке, в которой основная роль отводится гитаре, а не фортепиано или духовым, как было в поп-музыке предыдущего поколения. При упоминании рок-гитариста всем представляется металлист-маньяк, выбирающий визжащие гитарные тембры и обладающий ярким сценическим имиджем. Но среди рокеров есть и такие, кто предпочитает более спокойную музыку.

Принимая во внимание все разнообразие электрогитар, наверное, будет интересно вернуться к истокам, в 50-е гг., когда рок и рокабили только зарождались. Пусть рокабили будет нашим введением в мир рок-музыки — тем более что этот стиль прекрасно звучит как на электро-, так и на акустической гитаре. В этой главе вы ознакомитесь с основами аккомпанемента в стиле рокабили / буги, научитесь играть соло и в итоге сможете исполнять рок.

Буги-бас (Boogie Bass)

Важный компонент рока или рокабили — это буги-вуги (или просто буги) бас, который появился под влиянием фортепианной игры. Как и в блюзе, основными аккордами будут А (ля мажор), D (ре мажор) и E (ми мажор).

Давайте начнем с буги-баса «А» (Ля мажор). Зажимая четвертую струну указательным и безымянным пальцами, держайте ее большим пальцем или медиатором сверху вниз.

Запомните

Буги-бас — это прием игры левой рукой, берущий начало в фортепианном исполнении буги-вуги. Буги-бас играется на нижних струнах.

Теперь давайте сделаем две вещи: во-первых, удвоим ноты, чтобы звук получился более «настойчивым» (продолжайте играть так же, как играли (сверху вниз), и следите за ритмом), и, во-вторых, попробуйте зацеплять еще и пятую струну — звук в этом случае получится сочнее.

Боги гитары

Рок-гитара появилась из электроблужовой гитары и блюзовых тембров электропианино. Сильное влияние на развитие рок-музыки оказал Чак Берри. Из первых рок-музыкантов самые знаменитые и значимые: Пол Иерлисон, Скотти Мур, Элвис Пресли, Лес Пол, Эдди Кохран, Бауди Холли, Дуэйн Эдди, Джеймс Бертон, Рики Нельсон и Эмил Харрис, Клиф Гэлап, Джен Винсент. В 60-е гг. Пол Маккартни и Джордж Харрисон из «Beatles» обогатили рок-музыку, вдохновленные звучанием индийского ситара. Эрика Кляптона, когда он выступал в составе «Cream», можно по праву называть основоположником стиля «heavy-metal». Не менее важно и влияние тех, кто сейчас находится на вершине музыкального Олимпа.

Если предыдущее упражнение не вызывает сложностей, можно попробовать сыграть буги-вуги на аккордах D (ре мажор) и E (ми мажор). Просто теперь повторите тоже самое на четвертой и третьей струнах в аккорде D и на шестой и пятой в аккорде E.

D

Таблатура (T, A, B) и ноты для упражнения D.

Теперь нужно всего лишь уложить этот бас в структуру 12-тактового блюза (аккорды остаются прежними: A, D и E), и получится настоящий рокабили.

Классические рокабилли (Rockabilly)

A D A

Таблатура (T, A, B) и ноты для упражнения Rockabilly.

D

T
A B 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4

A E

T
A B 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4

D A

T
A B 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4

Соло на высоких нотах

Теперь, когда мы разобрались с ритмом, пришло время поговорить о соло на высоких нотах, которое стало популярно благодаря Чаку Берри. Этот прием часто использовали также Бадди Холли, «Beatles» и многие другие гитаристы, играющие музыку в стиле рок и кантри.

Сначала немного теории, без которой вы не сможете заставить пальцы бегать по грифу — хроматическая гамма. Итак, ноты обозначаются буквами латинского алфавита от А (ля) до G (соль), повторяясь от октавы к октаве. Между каждой парой букв (за исключением В—С (си—до) и Е—F (ми—фа)) есть еще одна нота, которую можно называть по-разному: ди́ез (то есть *выше чем*) или бе́моль (то есть *ниже чем*). Таким образом, нота между А и В будет называться А-ди́ез (или ля-ди́ез) или В-бе́моль (си-бе́моль). Каждая нота, в том числе и ноты с ди́езами/бе́молями, соответствует одному гитарному ладу.

К примеру, возьмем ноту А (ля) — открытая пятая струна. Зажмите ее на первом ладу, и получите В-бемоль (си-бемоль) (или А-диез (ля-диез), второй лад — В (си), третий — С (до), четвертый лад — D-бемоль (ре-бемоль) и т. д. На первой и шестой струнах (в обоих случаях открытая струна дает ноту Е (ми) первый лад — это нота F (фа), второй — F-диез (фа-диез) и т. д. Каждый столбец таблицы обозначает один лад:

А	А-диез / В-бемоль	В	С	С-диез / D-бемоль	D
D-диез / Е-бемоль	Е	F	F-диез/G-бемоль	G	
G-диез / А-бемоль	А				

Интересно

Первые исполнители рокабили такие как Элвис Пресли, Джен Винсент и Карл Перкинс создавали имидж неформальности и легкого сумасшествия. Не обманывайтесь. Это были профессионалы в своем деле, которые не жалели времени на занятия и подготовку своих звездных шоу. Поэтому, несмотря на то, что это «всего лишь рок-н-ролл», хорошее звучание требует много времени и сил.

Давайте теперь попробуем использовать эти знания на практике. Сыграйте аккорд D (ре мажор). Нижняя нота этого аккорда находится на втором ладу. Сдвиньте аккорд на третий лад и получите аккорд E-диез (ми-диез мажор) (или D-бемоль (ре-бемоль мажор)). Сдвинув его еще на один лад, вы получите аккорд F (фа мажор) и т. д.

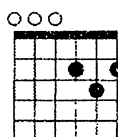
Это правило действует всегда, со всеми аккордами. Нужно только помнить об одном: в аккорде не должно оказываться случайных нот. Дергайте только те струны, которые участвуют в аккорде, то есть зажатые. Не трогайте открытые струны, потому что эти ноты останутся неизменными и могут оказаться лишними. (Правда, иногда они звучат нормально и даже придают аккорду определенный оттенок, порой даже очень интересный и необычный. Можете поэкспериментировать.)

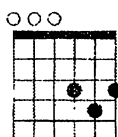
Ключевая мысль

В рок-музыке, так же как и в кантри, и во многих других стилях, очень важную роль играет ритм. Даже играя соло, не забывайте о ритме. Это тяжело, кому-то это даже кажется невозможным, но нельзя называться профессионалом, если не умеешь держать ритм.

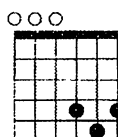
В следующем соло эти аккорды будут перемещаться по грифу:

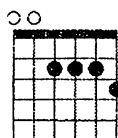
Аккорд D
(ре мажор)

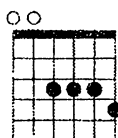
Аккорд D (ре мажор) сдвинулся на лад вправо и превратился в D-диез (ре-диез мажор) или E-бемоль (ми-бемоль мажор)

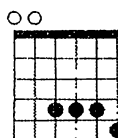
Аккорд D (Ре мажор) сдвинулся еще на один лад вправо и превратился в E (Ми мажор)

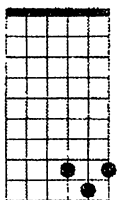
Аккорд A7

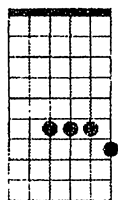
Аккорд A7 сдвинулся на лад вправо и превратился в A-диез7 (ля-диез-мажорный септаккорд) или B-бемоль7 (си-бемоль-мажорный септаккорд)

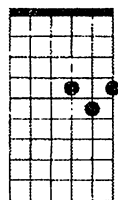
Аккорд A7 сдвинулся еще на лад вправо и превратился B7 (си-мажорный септаккорд)

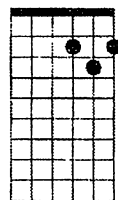
D (ре мажор) на девятом ладу превращается в A (ля мажор)

A7 (ля-мажорный септаккорд) на седьмом ладу превращается в D7 (ре мажорный септаккорд)

D (ре мажор) на четвертом ладу превращается в E (ми мажор)

D (ре мажор) на втором ладу остается D (ре мажор)

И вот, наконец, само соло. Звучат только три верхние струны A7 (ля-мажорного септаккорда), но, если вы уже выучили сго (в нем участвуют четыре струны), возможно, вам будет удобнее зажимать все четыре струны. Энергично ударьте медиатором по струнам (сверху вниз). Если вы играете пальцами, ударьте по трем струнам сверху вниз большим пальцем, ногтем указательного (и, возможно, других) или снизу вверх указательным.

Соло

First system of the solo, featuring chords A, D7, and A. The notation includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The guitar part is shown with a staff and a corresponding TAB line below it. The TAB line contains fret numbers (0-9) indicating finger positions on the strings.

Second system of the solo, featuring chords D7 and A. The notation includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The guitar part is shown with a staff and a corresponding TAB line below it. The TAB line contains fret numbers (0-9) indicating finger positions on the strings.

Third system of the solo, featuring chords E and A. The notation includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The guitar part is shown with a staff and a corresponding TAB line below it. The TAB line contains fret numbers (0-9) indicating finger positions on the strings.

Fourth system of the solo, featuring chords D and A. The notation includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The guitar part is shown with a staff and a corresponding TAB line below it. The TAB line contains fret numbers (0-9) indicating finger positions on the strings.

Это соло ложится на бути-бас, о котором мы говорили ранее. Для разнообразия попробуйте объяснить эту тему кому-то из друзей, а затем потренируйтесь играть соло и бас вдвоем. Чтобы вам было проще, вот разложенный вариант:

A E

TAB

TAB
 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4 | 2 2 4 4 2 2 4 4

The first system of the musical score for 'The Wind' is shown. It features a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The melody is written on a single staff. The first measure is marked with a 'D' above it, and the second measure is marked with an 'A' above it. The melody consists of eighth and quarter notes. Below the staff, there is a tablature line with fret numbers (0, 2, 4) corresponding to the notes on the staff.

Интересно

Знаменитого гитариста, играющего металл и известного своими виртуозными соло, как-то спросили, как он добился такой потрясающей техники. «Играя медленно», – ответил он. И в этом нет ничего удивительного. Только если начинать с медленного темпа и постепенно его наращивать, можно научиться играть быстро.

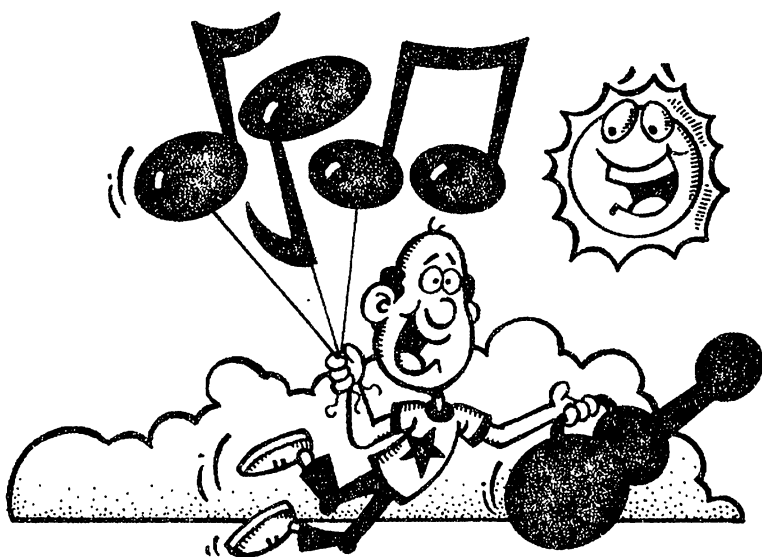
Коротко о главном

- Рокабили, как и многие другие стили рок-музыки, основаны на блюзе.
- Не обманывайтесь экзальтированным поведением на сцене и бурной личной жизнью рок-звезд. Работа в рок-группе требует серьезного подхода к занятиям и дисциплины.
- В большинстве рок-групп гитарные партии делятся между соло-гитаристом и ритм-гитаристом.
- Знание хроматической гаммы необходимо для того, чтобы профессионально играть на гитаре. Безусловно, есть гитаристы, которые ее не знают, но без нее обходиться нелегко.

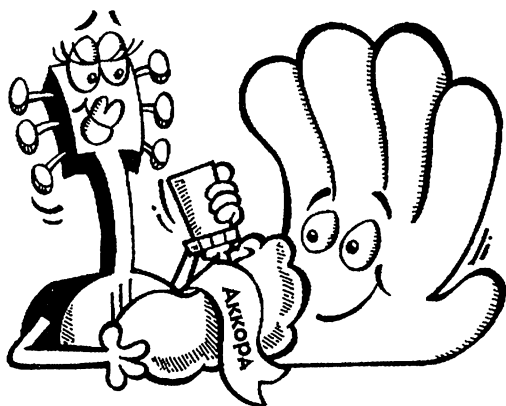
Часть 6

Вперед

Итак, теперь вы готовы покинуть родное гнездо и пуститься в полет. Однако перед этим мне хотелось бы дать вам еще несколько советов. Умение самостоятельно выбирать и составлять аккорды сделает вас хорошим аккомпаниатором. Хорошая техника игры позволит вам использовать все возможности гитары. Опытные гитаристы поделятся с вами своими секретами. И наконец, в заключение, вы сможете разучить два красивых произведения, которыми вы сразите своих друзей и близких и даже себя.

СТРОЕНИЕ АККОРДОВ

В этой главе

- Родственные аккорды
- Параллельный минор
- Аккорд и гамма
- Строение более сложных аккордов
- Квинтовый круг

Запомните

Транспонировка (транспозиция) — это переход из одной тональности в другую, например, если вокалисту неудобно петь в тональности С (до мажор), можно транспонировать песню и найти подходящую тональность, например, G (соль мажор).

В большинстве случаев на гитаре учатся играть для того, чтобы аккомпанировать себе или вокалисту, поэтому знание различных аккордов и их вариантов значительно расширит ваши возможности.

В этой главе я расскажу вам о связи аккордов между собой. Есть определенные правила сочетания аккордов, универсальные для всех мажорных гамм, и я расскажу вам, как применять их на практике. Я расскажу вам о доминанте, субдоминанте и параллельном миноре, вы научитесь создавать собственные аккорды, узнаете, что такое квинтовый круг и как транспонировать музыку.

Родственные аккорды

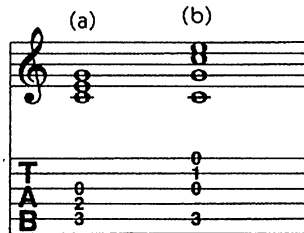
Для музыканта очень важно знать принципы строения аккордов и знать особенности их сочетания.

Типичная ситуация — аккорд G7 (соль-мажорный септаккорд), который естественно разрешается в С (до мажор). Также вы можете заметить, что в песнях с этой тональностью очень часто используются аккорды F, Am, Dm. Все это родственные аккорды для тональности С (до мажор).

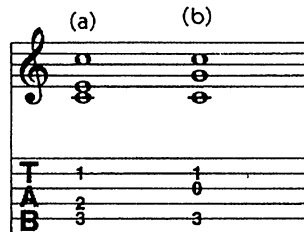
Чтобы понять это, давайте взглянем на гамму до мажор (С).

Мажорные аккорды состоят из первой, третьей и пятой ступеней гаммы.

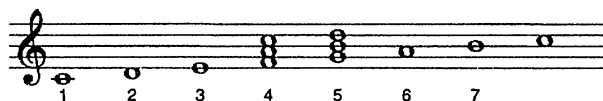
На иллюстрации показан аккорд, построенный на первой ступени — *тони́ке*. Ноты этого аккорда — С (до), Е (ми) и G (соль). Когда ноты повторяются, как наверху, это называется *удвоением*. В больших аккордах удваиваются первая и пятая ступени. Удвоенная третья ступень звучит не очень хорошо. Аккорд может быть и без пятой ступени, как в следующем примере:

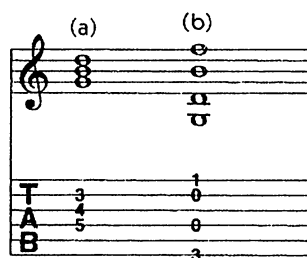
Этот аккорд тоже звучит хорошо, однако если опустить третью ступень, он будет «пустым» и «незаконченным».

Параллельные аккорды

Как правило, параллельные аккорды строятся на третьей и пятой ступенях гаммы

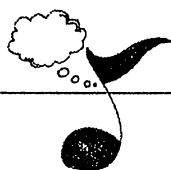
Для простоты им дали номера, которые обычно пишутся римскими цифрами — I, IV и V. В нашем случае аккорд V — это G (соль мажор). Чтобы получить G7, достаточно добавить седьмую ступень.

На рис. (a) показаны основные составляющие аккорда G (соль мажор): G (соль), B (си) и D (ре).

Седьмая ступень в нашем случае — F (фа), и, добавив ее, мы получаем знакомый G7 (соль-мажорный септаккорд). Аккорд V называется *доминантой*, а если добавить седьмую ступень, получится доминантсептаккорд.

Аккорд IV, в нашем случае F (фа), называется *субдоминанта*.

Ключевая мысль

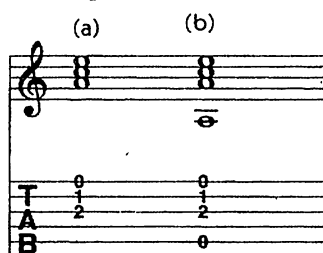
Вот тоники, субдоминанты и доминанты для наиболее распространенных тональностей:

Тоника	Доминанта	Субдоминанта
C	G7	F
D	A7	G
A	E7	D
G	D7	C
E	B7	A

Таким образом, например, если песня написана в С (до мажор), но для вашего голоса это слишком низко, можно попробовать транспонировать ее на тон выше, то есть в D (ре мажор). Доминантой (аккорд V) в этом случае будет А (ля), а доминантсептаккордом — А7. Четвертая ступень гаммы D (ре мажор) — G (соль), поэтому соль мажор будет субдоминантой. Итак, если вы перемещаете тонику (I) с С на D, то, соответственно, G7 перейдет в А7, а F в G.

Параллельный минор

Другой родственный аккорд — аккорд, построенный на шестой ступени. Возвращаясь к нашему до мажору (С), родственным аккордом на шестой ступени будет аккорд Am (ля минор):

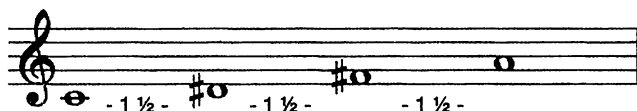

На рис. (а) показан сам аккорд, на рис. (б) — типичный гитарный вариант с удвоенной нотой А (ля).

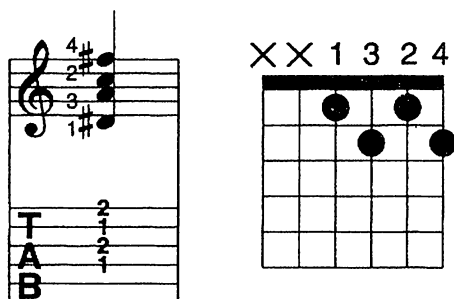
Другие важные аккорды

Пониженная седьмая ступень

Уменьшенные аккорды не представляют собой ничего сложного: постройте три малые терции (по полтора тона каждая) от любой ноты и получите уменьшенный септаккорд. В целом существует всего три уменьшенных септаккорда, поскольку все остальные будут состоять из тех же нот.

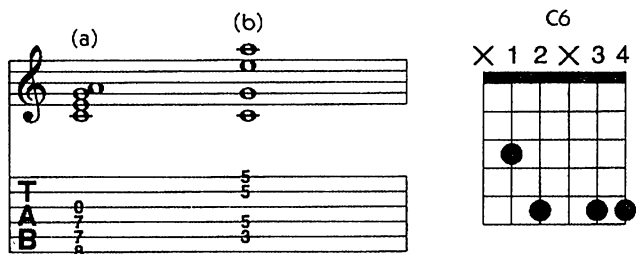
На верхней иллюстрации показаны ноты, участвующие в образовании уменьшенного септаккорда в С (до мажор). На с. 226 изображено одно из обращений. Уменьшенный септаккорд D# состоит из тех же нот, что и уменьшенный септаккорд С (до мажор).

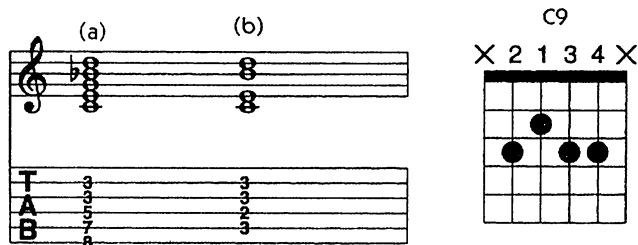
Квинтсектаккорды, нонаккорды, большие и малые септаккорды

К другим важным аккордам относятся сектаккорды, нонаккорды, а также большие и малые септаккорды. Они образуются следующим образом.

Квинтсектаккорд шестой ступени образуется прибавлением шестой ступени к тоническому трезвучию (основному аккорду тональности).

Нонаккорд образуется прибавлением девятой ступени к доминантному септаккорду.

В этом случае исходная форма C9 (до-мажорный нонаккорд) непрактична относительно к гитаре, поэтому принято пропускать пятую ступень G (соль).

Малый септаккорд образуется прибавлением седьмой ступени к минорному трезвучию.

(a) (b)

Am7

1 X 2 3 4 X

Как и ранее, вариант аккорда (б) более применим для гитары.

Большой септаккорд образуется повышением седьмой ступени доминантного септаккорда на полтона.

(a) (b)

Cmaj7

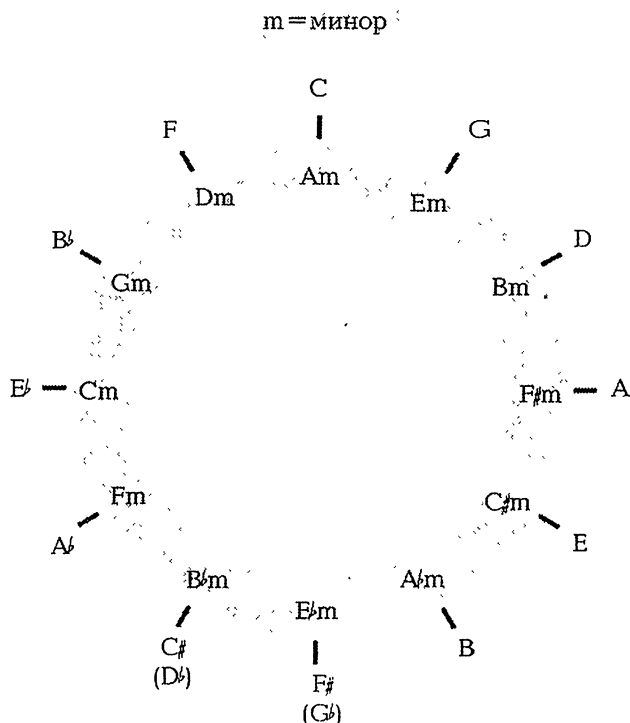
X 1 3 2 4 X

Внимательно изучив ноты любой современной пьесы, вы обратите внимание на то, что аккорды в исходной форме встречаются там крайне редко, особенно если это произведение с элементами джаза. Иногда в нотах предлагаются конкретные варианты аккордов, но можно еще поспорить относительно того, насколько они удобны. Лучший способ расширить свои знания в области аккордов — это почитать специализированную литературу, например Джорджа М. Смита, в прошлом музыканта номер один в Голливуде. Его учебники до сих пор считаются одними из лучших.

Транспозиция и квинтовый круг

И наконец, квинтовый круг, в котором отражены все основные аккорды. Он показывает также, сколько знаков (дизюзов или бемолей) в каждой тональности. Справа от каждой тональности расположена доминанта, слева — субдоминанта, под ней — параллельный минор.

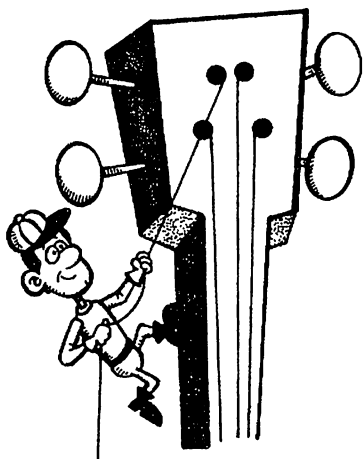
Для примера давайте возьмем песню в С (до мажор) (без каких-либо знаков) и переложим ее в D (ре мажор). В песне используются аккорды F (фа мажор) и G (соль мажор). F и G окружают С справа и слева.

Найдите на схеме тональность D (ре мажор), а теперь соответствующие аккорды — G (соль мажор) и A (ля мажор)). Вот и все.

Коротко о главном

- Аккорды используются для аккомпанемента во всех стилях музыки.
- Три основных типа аккордов — тоника, субдоминанта и доминанта — используются для аккомпанемента сотен песен.
- К другим основным аккордам относятся параллельный минор, квинтсекстаккорд шестой ступени, нонаккорд, большой, малый и уменьшенный септаккорды.
- Зная отношения основных аккордов, вы без труда транспонируете музыкальное произведение в любую тональность.

ВВЕРХ ПО ГРИФУ

В этой главе

- Расположение пальцев
- Смена расположения пальцев
- Портаменто и глиссандо
- Ноты пятого лада
- Этюд в ми миноре (Em)
- Простой Tárrega (Tárrega)
- Плегария (Plegaria)

Традиционно простая гитарная музыка пишется на первых пяти ладах, однако студентам, как правило, не терпится научиться играть выше.

Безусловно, пять ладов заметно ограничивают возможности игры и спустя какое-то время эта ограниченность надоедает. Умение играть выше значительно расширяет возможности.

Мы уже говорили о табулатурах, которые облегчают обучение, наглядно показывая, куда нужно ставить пальцы, так что сейчас можем выучить несколько более сложных музыкальных произведений.

Позиции гитары

Позиции гитары пронумерованы точно так же, как и позиции других струнных инструментов. В первой позиции рука расположена таким образом, что музыкант может взять ноты на всех струнах на первых четырех ладах. В пятой позиции указательный палец будет на уровне пятого лада, так что ноты пятой позиции — это ноты с пятого по девятый лады.

До этого момента мы играли на первой и второй позиции. Теперь пришло время выучить новые ноты и подняться чуть выше по грифу.

Способы смены позиции

Играя аккордами, часто приходится прыгать с позиции на позицию, однако соло требует более плавных переходов. Удобнее всего, когда соло строится вокруг открытой струны, как в следующем примере:

С открытой струной

Открытая струна продолжает звучать, в то время как рука поднимается выше.

«Ведущий» палец

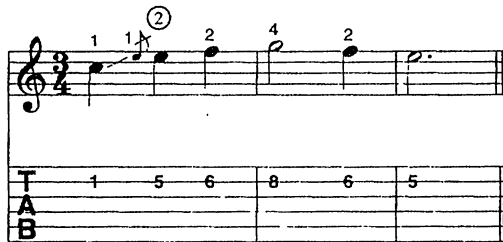
Палец левой руки очень часто выступает в роли «ведущего». Это важно понимать.

Это отрывок соло. Первый палец стоит на ноте С (до) и остается на той же струне, когда звучит D (ре). Затем он перемещается на пятый лад, не теряя контакта со струной. От вас не требуется сильно нажимать; струна играет роль рельса, по которой кисть передвигается вверх-вниз по грифу. Это движение часто отображают маленьким минусом перед номером пальца (см. пример выше).

Портаменто

Портаменто — интересная техника игры, которая не только облегчает смену позиций, но и делает музыкальные пассажи более плавными. Вот пример портаменто:

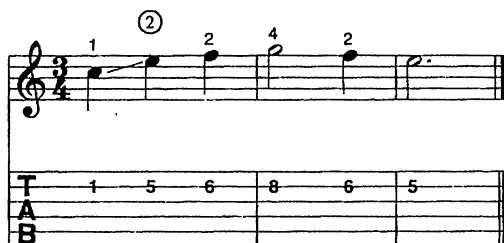
Первая нота звучит и держится практически до конца, но затем, не обрывая ноты, палец перемещается на пятый лад, чтобы на вторую долю сыграть ноту Е (ми). Маленькая нотка указывает на то, что Е (ми) нужно сыграть обычно, а не глissандо (см. ниже). Немного прижмите струну, и между отдельными нотами появится «связка». Этот звук не должен быть очень громким; секрет заключается в том, чтобы максимально долго продержаться первую ноту, а затем быстро передвинуть руку и взять следующую.

Этот присм требует практики, поэтому не расстраивайтесь, если поначалу у вас не будет получаться нужный звук.

Глissандо

Глissандо (или слайд) чем-то напоминает портаменто с одной лишь разницей, что вторая нота не играется правой рукой. В примере ниже показано, что происходит:

- Звучит нота С (до).
- Держите ноту почти до конца. Непосредственно перед следующей долей перенесите руку к ноте Е (ми). Вы услышите тихую ноту D (ре). Как и портаменто, *глissандо* делает пассажи более плавными.

Ноты пятой позиции

На схеме ниже показаны ноты пятой позиции. Вам сразу бросится в глаза принцип, который поможет вам их запомнить.

	5	6	7	8
1	A	A [#]	B ^b	B
2	E	F	F [#]	G ^b
3	C	C [#]	D ^b	D
4	G	G [#]	A ^b	A
5	D	D [#]	E ^b	E
6	A	A [#]	B ^b	B

Эквивалентные ноты

Гитара отличается от фортепиано тем, что одну и ту же ноту можно взять на разных струнах. Безусловно, в этом заключается преимущество гитары, поскольку одна и та же нота обретает на разных струнах разные оттенки. Кроме того, это позволяет не менять положения руки в поиске нужных нот.

Знание эквивалентных нот позволяет быстрее запоминать ноты более высоких позиций. Например, вторая струна на пятом ладу дает ноту Е (ми) — ту же, что открытая первая струна. Следуя логике, нота на следующем ладу будет F (фа), так же как и на первом ладу первой струны. Вы заметите, что все ноты за исключением верхних А (ля), В (си) и С (до), на пятом ладу второй струны те же, что и на первом ладу первой.

Ноты можно выучить даже без гитары, просто представляя себе, где будет располагаться эквивалент. Этот принцип расположения нот на грифе позволит вам быстро их выучить.

Следующее упражнение поможет вам запомнить ноты пятой позиции. Попробуйте найти нужные ноты, не глядя в табулатуру. Табулатура — это ваш «костыль», от которого нужно постараться как можно быстрее избавиться.

Цифра в кружочке — струна (для обычных нот).

②

5	8	7	8	5	7	5	8	5	7	5	7	5	7

⑥

5	8	7	5	7	7	5	7	5	7	5	8	7	8	5

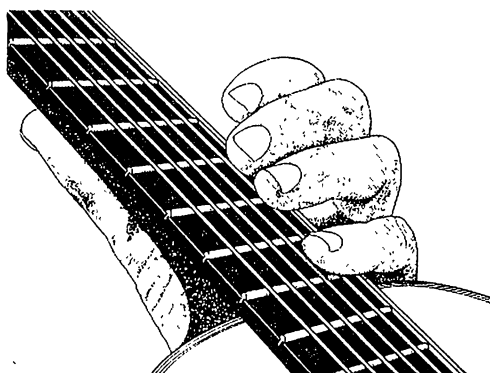
Натуральные обертоны

Теперь мы можем взять по-настоящему интересную пьесу, однако сначала нужно разобрать еще одну важную тему — натуральные обертоны. В ней нет ничего сложного, если вы поймете, что от вас требуется.

Если струну немного прижать пальцем левой руки где-то в центре и дернуть ее пальцем правой руки, обе половинки струны начнут вибрировать, создавая приятный звенящий звук. Секрет заключается в том, чтобы убрать левую руку со струны в тот самый момент, когда она начнет звучать.

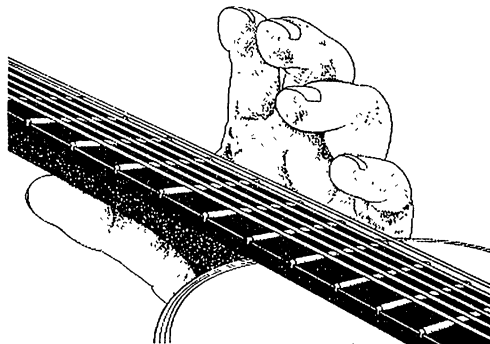
Обратите внимание, что на первом рисунке струна зажимается не кончиком пальца. Палец лежит параллельно грифу, что позволяет зажать одновременно несколько струн.

*Положение руки
перед приемом*

На втором рисунке показано, что руку нужно быстро убрать, как только нота взята.

*Пальцы нужно снять
со струны в тот
самый момент, когда
нота зазвучит*

Попробуйте сыграть этот прием. Он вам пригодится в следующей пьесе.

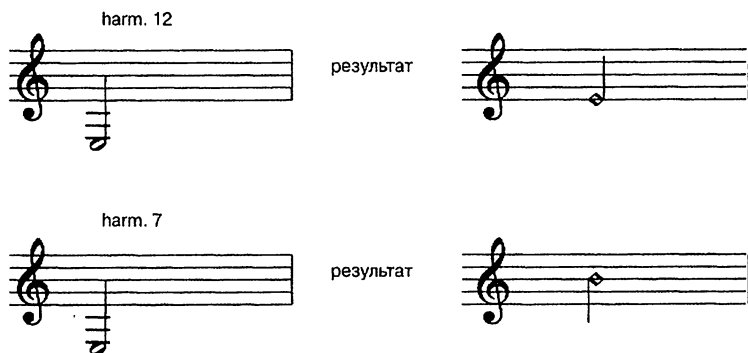
1. Легко прижмите первую струну сразу за двенадцатым ладом, как показано на иллюстрации выше.
2. Дерните первую струну свободным ударом, примерно в 2—3 см от подструнника. Чем ближе к подструннику вы ее дерните, тем сильнее будут обертоны.
3. Снимите мизинец со струны, чтобы она завибрировала.

Если вы передержите струну зажатой, звук получится глухим. Теперь попробуйте то же самое на второй и третьей струнах. Когда вы почувствуете, что поняли принцип, попробуйте взять аккорд на трех верхних струнах. У вас не получится сыграть аккорд свободным ударом. Возьмите его указательным, средним и безымянным пальцами.

Обертон на двенадцатом ладу будет звучать так же, как и обычная нота. Однако обертоны часто пишутся с открытыми струнами, но с указанием места, где струну нужно дернуть. Для обозначения этого приема часто используется сокращение *harm.* (*harmonic*) или *arm.* (*armonico*).

Обертон проще всего играть на двенадцатом ладу. Он постепенно ослабевает на седьмом, пятом и четвертом ладах (результаты показаны на рисунке). Во всех предложенных примерах обертон исполняется на нижних струнах. На четвертом ладу обертон играть сложно — правой рукой очень важно дернуть струну у самого подструнника.

harm. 5 результат

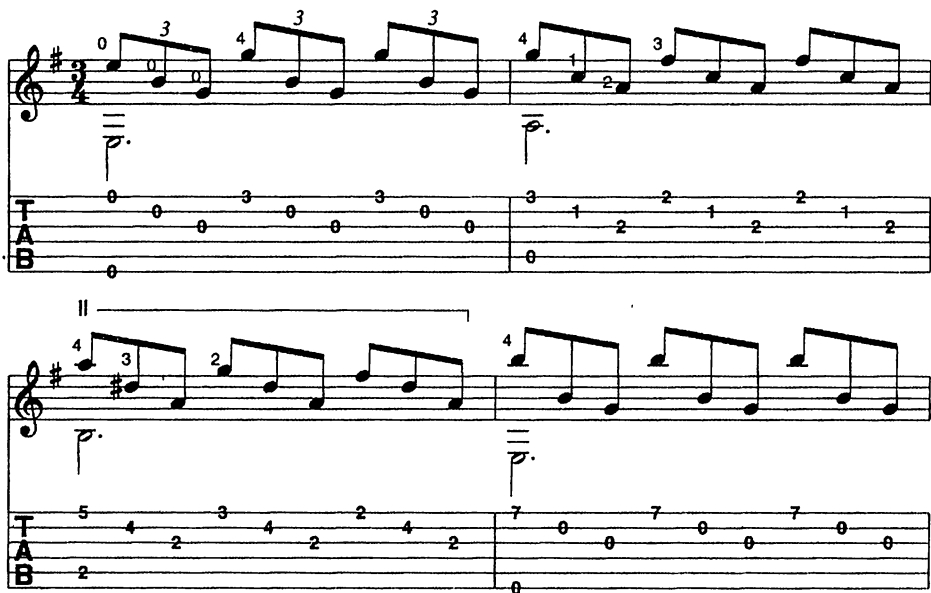
harm. 4 результат

Следующий этюд Франциско Таррега позволяет потренировать и верхние ноты, и обертоны. Постарайтесь играть по нотам. Там указано, какими пальцами нужно играть, и даны другие указания.

Арпеджио безымянным, средним и указательным пальцами вам еще пригодятся в «Романсе».

Этюд в ми миноре (Франциско Таррега)

First system, measures 1-2. Treble clef, key of D major. Measure 1: D4 (quarter), E4 (quarter), F#4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B4 (quarter), C5 (quarter), D5 (quarter). Measure 2: D5 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter), F#4 (quarter), E4 (quarter), D4 (quarter). Fingering: 4, 1, 2, 3. Pedal point: D4. TAB: 0 0 0 3 0 0 0 0 | 3 1 2 2 1 2 1 2.

Second system, measures 3-4. Treble clef, key of D major. Measure 3: D5 (quarter), C#5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter), F#4 (quarter), E4 (quarter), D4 (quarter). Measure 4: D5 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter), F#4 (quarter), E4 (quarter), D4 (quarter). Fingering: 4, 3, 2. Pedal point: D4. TAB: 5 4 3 4 2 4 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0.

Third system, measures 5-6. Treble clef, key of D major. Measure 5: D5 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter), F#4 (quarter), E4 (quarter), D4 (quarter). Measure 6: D5 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter), F#4 (quarter), E4 (quarter), D4 (quarter). Fingering: 3, 3, 1, 4. Pedal point: D4. TAB: 0 0 0 3 0 0 0 0 | 7 5 5 5 5 5 5 5.

Fourth system, measures 7-8. Treble clef, key of D major. Measure 7: D5 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter), F#4 (quarter), E4 (quarter), D4 (quarter). Measure 8: D5 (quarter), C5 (quarter), B4 (quarter), A4 (quarter), G4 (quarter), F#4 (quarter), E4 (quarter), D4 (quarter). Fingering: 3, 4, 4, 2, 4. Pedal point: D4. TAB: 2 1 3 1 5 3 5 5 | 5 0 0 0 0 0 0 0.

The musical score is written for guitar in G major (one sharp). It consists of two systems. The first system has a melody line in the treble clef and a bass line with three staves labeled T, A, and B. The melody starts with a half note G4, followed by eighth notes A4, B4, and C5, then a quarter note D5, and finally a half note E5. The bass line consists of a continuous arpeggiated pattern: T (0, 3, 0, 3, 0, 0), A (0, 0, 0, 0, 0, 0), and B (0, 0, 0, 0, 0, 0). The second system continues the melody with a half note F#5, followed by eighth notes G5, A5, and B5, then a quarter note C6, and finally a half note D6. The bass line continues with T (5, 4, 2, 3, 4, 2), A (2, 2, 2, 2, 2, 2), and B (2, 2, 2, 2, 2, 2). The piece concludes with a final chord in G major, marked 'harm. 12'.

Анализ нот

Эта пьеса не вызовет у вас никаких сложностей, если вы научитесь играть арпеджио безымянным, средним и указательным пальцами. Чтобы разобрать мелодию, акцентируйте первую ноту из трех.

- Как я сказал ранее, эти обертоны играют на двенадцатом ладу. Попробуйте сначала сыграть их на каждой ноте по отдельности. Когда вы добьетесь чистого звука, попробуйте зажать пальцем одновременно три струны.
- В данном случае лучше сыграть полубарре на четырех струнах, а не на трех.
- Этот аккорд требует большой гибкости кисти. Пока вы не разовьете кисть, можно не брать нижнюю С (соль).

«Плегария» (Гильермо Гомез)

First system of musical notation for «Плегария» (Гильермо Гомез). The system includes a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. The melody consists of four measures with various fingerings indicated above the notes. The guitar tablature below shows fret numbers for the treble and bass staves.

Second system of musical notation for «Плегария» (Гильермо Гомез). It continues the melody from the first system. Measure 3 includes a fingering '4' and a measure rest marked '(A)'. The guitar tablature continues with fret numbers.

Third system of musical notation for «Плегария» (Гильермо Гомез). It continues the melody. The guitar tablature shows fret numbers for the treble and bass staves.

Fourth system of musical notation for «Плегария» (Гильермо Гомез). It includes a 'harm. 12' (harmonic 12) marking above the melody. The system concludes with a 'FINE' marking. The guitar tablature shows fret numbers, including a '12' for the harmonic.

Анализ нот

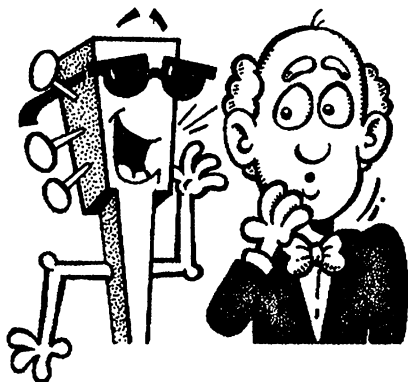
Эта очаровательная и грустная пьеса позволит вам выразить свои романтические чувства.

- А. Поначалу вам будет непривычно играть безымянным пальцем, однако с такой аппликатурой вам будет проще взять следующий аккорд после D # (ре-диез).
- В. Сыграйте обертон на двенадцатом ладу точно так, как описано выше.
- С. Обратите внимание, что нота С (до) в данном случае натуральная (с бекаром).
- Д. Повторив каждую часть дважды в соответствии со знаками, вернитесь к самому началу (D. C.) и сыграйте пьесу еще раз до слова FINE.

Коротко о главном

- Левая рука без труда дотягивается до четырех-пяти ладов.
- Перенести левую руку выше значит сменить позицию на более высокую. Пятая позиция, например, подразумевает, что указательный палец левой руки оказывается на уровне пятого лада.
- Смена позиции позволяет играть более высокие ноты.
- Портamento — это скольжение по хроматической гамме от одной ноты к другой. В этом приеме участвует правая рука. Глиссандо (или слайд) — аналогичный прием, в котором правая рука не участвует. Звук извлекается только за счет левой руки.
- Для удобства одни и те же ноты можно брать на разных струнах. Все зависит от ситуации.
- Немного приглушая струну, можно получить звенящий звук, называемый обертоном. Это достаточно популярный прием.

СЕКРЕТЫ ВИРТУОЗОВ

В этой главе

- Секреты мастерства
- Звукоизвлечение
- Вибрато
- Тремоло
- Развитие хороших привычек
- Почему нужно слушать?

Эта глава для тех, кто серьезно интересуется классическим стилем. Одно из глубоких убеждений, которое, между прочим, было свойственно одно время и мне, — это то, что, если заниматься с нужным человеком, постигнешь секреты, которые будут постоянно выручать тебя впоследствии. Однако, посетив мастер-классы Андреса Сеговии и Джулиана Брима, я понял, что таких секретов не существует. Невозможно научиться играть, не затрачивая на занятия много времени и сил. Но конечно, *есть* рекомендации, которые помогают добиться максимума из того, что не связано с гитарой. Вот некоторые из моих выводов.

Звукоизвлечение

Вы, должно быть, не раз задавались вопросом, как гитаристы добиваются индивидуального звучания. Можно купить точно такой же инструмент и играть в тех же самых условиях, однако звук все равно будет другим.

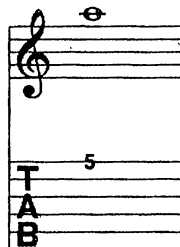

*Фредерик Хоуг
пытается постигнуть
секрет мастерства.*

Секрет классической гитары заключается в том, что звучание инструмента во многом зависит от музыканта, и, как и скрипка, одна и та же гитара в руках разных гитаристов будет звучать по-разному. Порой поражает, как музыканту удастся сохранить индивидуальность, сменив инструмент, или извлекать прекрасные звуки из дешевой скрипки или гитары.

Качество звука зависит от того, как гитарист выполняет свободные и расслабленные удары, о которых мы говорили в главе 7. Некоторые из факторов расслабленного удара, которые оказывают влияние на качество звука, следующие:

1. Как вибрирует струна относительно деки: «вертикально» или «горизонтально» (то есть в плоскости, параллельной деке или перпендикулярной)? Считается, что при вертикальной вибрации струна звучит лучше.
2. В каком месте относительно подструнника и отверстия резонатора гитарист дергает струну? Чем ближе к подструннику, тем более «металлическим» будет звук. И наоборот: наиболее «объемный» звук получается тогда, когда струну дергают посередине между зажимающим ее пальцем левой руки и подструнником. Попробуйте услышать разницу:

Сначала дерните струну рядом с подструнником (свободный удар), так чтобы она вибрировала в плоскости, параллельной верхней деке гитары.

Теперь, зажав ту же ноту, дерните струну над шестнадцатым ладом, прижав ее так, чтобы она вибрировала в плоскости, перпендикулярной верхней деке. Обратите внимание на разницу в звучании. Чтобы добиться еще более приятного звучания, сыграйте ту же ноту на десятом ладу второй струны. Правая рука должна дергать ее где-то посередине между десятым ладом и подструнником. Не забудьте немного прижать струну, чтобы она вибрировала «вертикально».

Вибрато

Прием вибрато используется в игре на всех струнных инструментах и добавляет определенный оттенок звучанию. Двигая палец левой руки вперед-назад, гитарист меняет высоту тона. При этом пальцы не нужно отрывать от грифа.

Попробуйте сыграть следующее:

Боги гитары

Ида Прести, классическая гитаристка, родилась 31 мая 1924 г. в городе Сюреснь (Франция). Первый раз она выступила на публике в возрасте восьми лет и с тех пор много гастролировала по Франции и за рубежом. У нее была великолепная техника, и за темп, в котором она играла, Андрес Сеговия назвал ее как-то «Ида Престиссимо». Кроме того, ее аранжировки и импровизации были очень оригинальными и запоминающимися. В 1952 г. Ида познакомилась с гитаристом Александром Лагойя, и через год они поженились. Так на свет родился гитарный дуэт, один из самых ярких в мире. Вместе они дали более двух тысяч концертов по всему миру и сделали ряд великолепных записей на студии «Philips». Неожиданная смерть Прести в 1967 г. была большой потерей для любителей музыки. После пятилетнего перерыва Лагойя вернулся к активной концертной деятельности, выступая как solo, так и с другими музыкантами.

Поставьте средний палец на ноту Е (ми) на пятом ладу второй струны, ударьте по струне расслабленным ударом над отверстием резонатора и пошевелите пальцем левой руки, как было сказано выше. Помните, что ни сам палец, ни большой палец не должны отрываться от грифа. Попробуйте сыграть ноту с вибрато и без и почувствуйте разницу. Поэкспериментируйте с разными нотами. Вы заметите, что вибрато звучит наиболее эффектно на четвертом ладу.

Ниже четвертого лада иногда используется другой тип вибрато, когда струну шевелят по вертикали, то есть вверх-вниз. Этот прием нужно выполнять осторожно, чтобы он не звучал, как блюзовая подтяжка; его используют довольно редко.

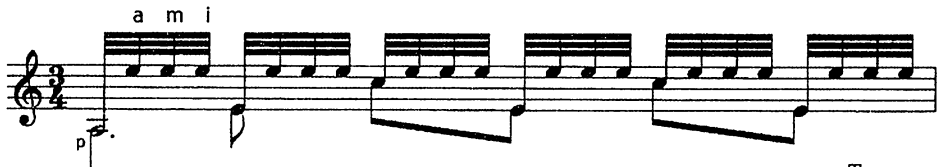
Вибрато редко обозначается в нотах, но если все-таки оно указано, то чаще всего используется сокращение «vib.».

Что на самом деле поражает слушателей, так это профессионально сыгранные гаммы, арпеджио и тремоло.

Тремоло

Поскольку устройство гитары не позволяет долго тянуть одну ноту, гитаристы используют прием «тремоло».

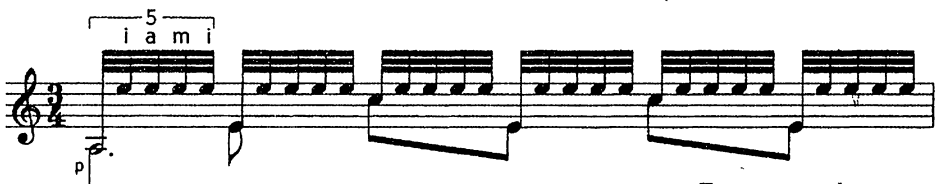
В классической музыке тремоло, как правило, состоит из басовой ноты и трех мелодических нот.

Тремоло

Самый известный этюд на тремоло написал Франсиско Таррега. Он называется «Recuerdos de la Alhambra», и многие взяли в руки гитару под влиянием этой очаровательной композиции в исполнении Сеговии. Тысячи пытались сыграть его, но безуспешно.

Аналогичный прием используется во фламенко, правда, во фламенко не три мелодических ноты, а четыре:

Тремоло во фламенко

Чтобы сыграть тремоло ровно, нужна практика. Не жалеете времени на занятия.

Планирование времени занятий

Безусловно, чтобы стать хорошим музыкантом, нужно много заниматься. Профессионалы ежедневно тратят на занятия по несколько часов, но эти занятия, как правило, разбиты на части. Сеговия, например, занимался два раза в день: две сессии по часу пятнадцать минут с перерывом между ними утром и еще одна после обеда. Иногда, правда, случалась и четвертая — все зависело от обстоятельств — гастролей, концертов и т. д. Очень редко кому удается достичь высокого уровня профессионализма без регулярной практики. Как правило, такими исключениями бывают необычайно одаренные люди, которые начали заниматься музыкой в раннем детстве.

Чаще всего время занятий ограничено, поэтому очень важно правильно его планировать. Короткие, но регулярные занятия приносят гораздо больше пользы, чем случайные многочасовые. В последнем случае можно перегрузить мышцы и связки и через пару часов вообще не суметь играть. Регулярные занятия развивают мышцы и связки кисти и поддерживают их в форме.

Каждое занятие должно состоять из нескольких обязательных частей:

1. Тренировка техники — на развитие мышц и связок кисти.
2. Работа над новым произведением.
3. Чтение с листа.
4. Повторение выученных произведений.

Во время первой части вы осваиваете новые и совершенствуете уже изученные приемы игры. Результат не заставит себя долго ждать, поэтому, скорее всего, вы с удовольствием будете заниматься этими упражнениями. Однако техника не должна стать самоцелью, поскольку это всего лишь *средство*. Техникой лучше всего заниматься в начале занятия, чтобы разогреть пальцы.

Во второй части занятия вы разбираете новые музыкальные произведения, отрабатываете сложные моменты и выучиваете его. Это лучше делать в первой половине занятия, пока голова еще свежа и вы можете сконцентрироваться.

Третью часть занятия новички, как правило, любят меньше всего, однако вы и представить себе не можете, каких результатов добьетесь, читая с листа даже по одной строчке в день. Уже через год вы без труда сможете играть с листа, особенно если параллельно начнете осваивать фортепиано.

Последняя, четвертая часть занятия, пожалуй, самая приятная. Вы повторяете уже выученные произведения, что позволяет всегда быть в форме, если вдруг представится возможность выступить. Как правило, музыканты любят выступать на публике, будь то друзья, родственники или случайные слушатели.

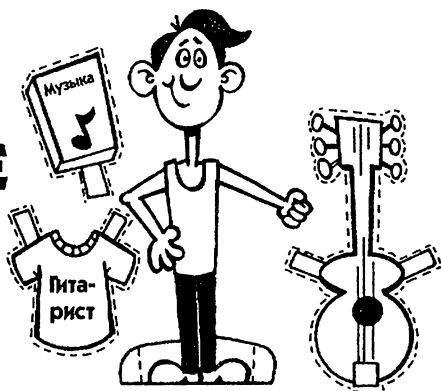
Дополнительные занятия

Для музыканта очень важно слушать музыку. Музыка должна быть разноплановой: от древней до современной, классическая и популярная, оркестровая и сольная. Слушая, вы формируете свой вкус и закрепляете полученные знания. Безусловно, любую музыку предпочтительнее слушать «живьем». Как бы хороша ни была запись, ни радио, ни студия не может сравниться с концертным исполнением.

Коротко о главном

- Секретов и фокусов не существует.
- Качество звука — это ваш ключ к успеху.
- Правильное планирование времени способствует прогрессу.
- Очень важно слушать разную музыку.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой главе

- В чем секрет всемирной популярности некоторых произведений?
- Две известные пьесы
- Этюд в си миноре (Фернандо Сор)
- Анонимный романс

Многолетняя практика показала мне, что есть «волшебные» произведения, которые заставляют людей взять в руки гитару. Некоторые из них (как, например, этюд на тремоло, о котором я говорил выше, или «Астуриас» Альбениса) действительно сложны и становятся целью многих музыкантов, другие же вполне реально выучить при условии, что вы будете регулярно заниматься. Однако и те и другие обладают магией, перед которой невозможно устоять.

Несколько лет назад я был в Аликанте на юге Испании. Я ездил туда специально, чтобы послушать фламенко в старинном замке. В перерыве мы познакомились с одним из исполнителей, и меня представили ему как классического гитариста. Он сразу же попросил меня сыграть что-нибудь, что он мог бы запомнить на слух. Он был великолепным гитаристом, но не умел читать нот. Он сыграл мне по памяти отрывок, в котором я узнал этюд Фернандо Сора. Концерт шел до четырех утра, и в каждый перерыв он подходил ко мне, чтобы выучить что-нибудь новое.

Зачем я все это рассказываю? Во-первых, чтобы показать вам, насколько важно уметь читать по нотам, а во-вторых, чтобы убедить вас в том, что этюд в си миноре Фернандо Сора стоит выучить, независимо от вашего уровня.

Этюд в си миноре (Фернандо Сор)

II

(A) II

First system of musical notation (treble clef, key signature of one sharp, 4/4 time). The staff contains a melodic line with fingerings (1, 2, 3, 0, 1, 3, 2, 4, 3) and a bass line with fingerings (2, 3, 3, 2, 3, 0, 2, 2, 0, 2, 3, 4, 4, 3, 4). The letters T, A, and B are written vertically on the left side of the bass staff.

Second system of musical notation. The staff contains a melodic line with fingerings (2, 3, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 0, 1, 3, 2) and a bass line with fingerings (2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 4, 2, 3, 0, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3). The letters T, A, and B are written vertically on the left side of the bass staff.

Third system of musical notation, labeled (B) with a repeat sign. The staff contains a melodic line with fingerings (2, 3, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 3) and a bass line with fingerings (3, 4, 4, 4, 3, 4, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 2, 2). The letters T, A, and B are written vertically on the left side of the bass staff.

Fourth system of musical notation. The staff contains a melodic line with fingerings (0, 1, 2, 1, 2, 2, 0, 3, 1) and a bass line with fingerings (0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 2, 0). The letters T, A, and B are written vertically on the left side of the bass staff.

Fifth system of musical notation, labeled (C). The staff contains a melodic line with fingerings (1, 4, 2, 1, 2) and a bass line with fingerings (1, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1). The letters T, A, and B are written vertically on the left side of the bass staff.

II

TAB

III

TAB

IV

TAB

(D) IV (E)

TAB

(F) II

TAB

Анализ нот, Этюд в си миноре

В этом этюде многое приходится играть на барре, однако, к счастью, барре чередуется с открытыми струнами, что позволяет руке отдыхать. Следите за тем, чтобы правильно брать барре. Несмотря на то что в большинстве случаев в аккорде участвует всего пять струн, лучше зажимать все шесть — так надежнее.

Постарайтесь акцентировать мелодию (ноты со штилем вверх) — так этюд будет звучать еще красивее. Расслабленный удар позволит добиться более полного звука; иногда можете использовать вибрато — например, в пункте Г (нота на третьей линейке) — здесь вы не держите целый аккорд и можете извлечь из этого определенную пользу.

А. Здесь используется средний палец, потому что указательный держит ноту и им неудобно зажимать барре.

Опытные музыканты в подобных случаях поступают иначе: они зажимают Е# (ми-диез) основанием указательного пальца, оставляя его в воздухе, а затем просто сдвигают руку и зажимают барре на втором ладу. Это непростой прием, но он часто используется профессионалами.

В. Обязательно берите здесь полное барре, потому что в следующем такте вам предстоит зажать полное барре и, если здесь вы возьмете полубарре, вам будет неудобно.

С. Вам предстоит совершить довольно большой скачок с С (до) до Е# (ми-диез) в следующем такте. Ваша задача — снять аккорд прямо перед окончанием такта — звучащее G (соль) будет хорошей связкой.

Д. Эту строчку нужно разобрать отдельно. Неудобно то, что второй палец с первой струны должен перескочить на четвертый лад и зажать барре. Однако вариантов нет — этот переход нужно отработать, чтобы барре не получалось судорожным и неуклюжим.

Е. Здесь очень хорошо слышится вибрато, которое нужно сыграть на В (си). Это будет хорошим началом для восходящего глissандо.

Г. В этом случае приходится отступать от правила и брать полубарре непосредственно перед полным барре на том же ладу, но у нас нет выбора. Многим полное барре здесь покажется неудобным.

«Анонимный романс» (Romance anónimo)

Об «Анонимном романсе» ходит много слухов, но никто не может с уверенностью сказать, кто его написал. Считается, что он пришел из Испании, потому что его часто исполняли там под названием «Romance Anónimo», но некоторые испанцы говорят, что его родина — Кавказский регион. «Анонимный романс» в исполнении Винсента Гомеса использовали в фильме «Кровь и песок», а затем во французском фильме «Запрещенные игры» в исполнении

Нарциссо Йеппе. Произведение мгновенно стало популярным, и в Европе его до сих пор знают по фильму «Запрещенные игры».

Романс сложнее, чем Этюд в си миноре Фернандо Сора, и во второй его части приходится много играть на барре. Однако я полагаю, что многим из вас захочется его выучить, и я не откажу вам в этом удовольствии.

«Анонимный романс» (Romance anonimo)

Allegretto

The musical score for «Анонимный романс» (Romance anonimo) is written in G major (one sharp) and 3/4 time. It is marked **Allegretto**. The score is presented in three systems, each containing a treble clef staff and a guitar tablature staff. The first system consists of two measures, the second of two measures, and the third of two measures. Fingerings are indicated by numbers 1-4 above notes. Barre positions are indicated by numbers 0, 3, 4, 5, 7, 10, 12 on the tablature staff. The piece concludes with a double bar line.

(A) V

T
A
B

VII

T
A
B

T
A
B

T
A
B

0 3 2 4

Fine

TAB

0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 3 0

(C)

4 0 1 4 2 0

TAB

4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 0

II

4 -4 4 3 4 2 4

(D)

2 4

TAB

5 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 2 4

2 2

VII

4 1 2 4 4 4 4

1 4

TAB

9 7 0 7 8 9 7 8 9 7 11 7 8 9 7 8

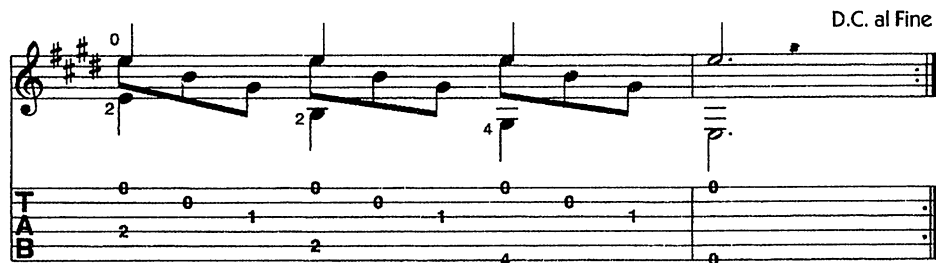
7 7

First system, measures 1-2. Treble clef, key signature of three sharps. TAB frets: 9 9 7 9 7 9 9 | 7 9 9 9 11 9 9.

Second system, measures 3-4. Treble clef, key signature of three sharps. TAB frets: 12 9 12 9 12 9 9 | 12 9 11 9 10 9 9.

Third system, measures 5-6. Treble clef, key signature of three sharps. TAB frets: 9 5 9 5 9 5 6 | 9 5 6 7 5 6 5.

Fourth system, measures 7-8. Treble clef, key signature of three sharps. TAB frets: 4 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 5 4 2 4.

Анализ нот, «Анонимный романс»

Здесь используются те же арпеджио, что и в этюде Тарреги, глава 23. Если вы еще не выучили это произведение, я советую вам вернуться к нему — это подготовит вас к разучиванию романса.

Арпеджио хорошо звучит, если играть его свободным ударом, но постарайтесь акцентировать мелодию, то есть акцентировать первую ноту каждой триоли, а вторую и третью играть чуть тише. Мелодию можно выделить, время от времени выполняя расслабленный удар в начале такта. Даже если вы будете начинать с расслабленного удара каждый второй такт, пьеса будет звучать живее, чем если вы ограничитесь обычными арпеджио. Я советую вам отдельно поиграть арпеджио и расслабленные удары безымянным пальцем.

- A. Несмотря на то что здесь можно обойтись и полубарре, лучше все-таки зажать полное, поскольку в следующий раз вам придется брать полное барре на седьмом ладу, а перескакивать с полубарре на барре не так удобно, как просто перенести руку с лада на лад. Попробуйте оба варианта и поймете, о чем я говорю.
- B. Это место нужно поиграть отдельно, потому что оно требует навыков. Секрет заключается в том, чтобы технически правильно зажать барре, а остальное — дело привычки.
- C. Вторая половина пьесы сложнее, чем первая, потому что здесь гораздо больше барре и иногда требуется хорошая растяжка. Однако то, что поначалу кажется невозможным, со временем входит в привычку и становится нормой.
- D. Знак (см. 1 с. 242) обозначает дубль-диез, который повышает ноту на два полутона. Иногда его обозначают двумя диезами (##) или тремя подряд нотами Ds с бекаром (см. 2 с. 242) у средней. Однако последнее обозначение неудобно и используется крайне редко.

Дубль-диез аннулируется бекаром или бекаром со знаком диеза справа, если ноту следует опустить всего на полтона. То же самое можно изобразить, используя ноту C (до), но это не всегда целесообразно.

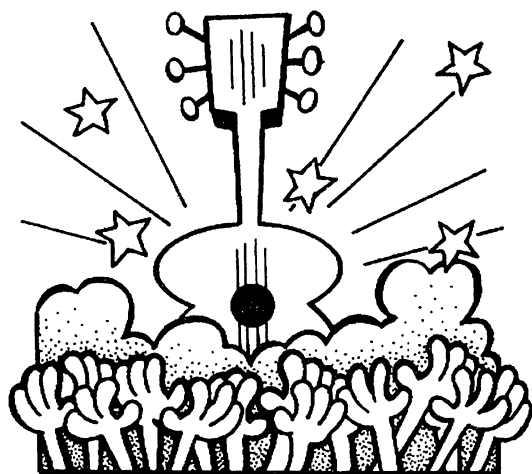
Перескочить на барре на седьмом ладу довольно сложно, но другого выхода нет — практикуйтесь.

Е. Как правило, полубарре на четырех струнах лучше, чем полубарре на трех, однако в этом случае четыре струны удастся зажать далеко не всем. Средний палец можно использовать как «ведущий», чтобы спустить руку на вторую позицию.

В принципе, в этой пьесе нет ничего сложного для правой руки, если вы умеете играть арпеджио. Что касается левой руки, то она должна быть хорошо подготовлена, поэтому занимайтесь регулярно. Не перегружайте левую руку. Если вы чувствуете усталость, отложите гитару и отдохните, положив руку на стол и немного расставив пальцы.

Коротко о главном

- Есть пьесы, которые с удовольствием исполняют почти все классические гитаристы.
- Иногда их сложно выучить, но впоследствии они становятся изюминкой вашего репертуара.

БОГИ ГИТАРЫ

Имена гитаристов, которые нужно знать.

Лориндо Альмеида (Laurindo Almeida) (1917—1996). Бразильский гитарист, благодаря которому *босса-нова* стала популярна в США.

Чет Аткинс (рожд. Честер Бертон Аткинс) (Chet Atkins / b. Chester Burton Atkins, 1924). Гитарист, исполнитель кантри и продюсер.

Линдси Бакингэм (Lindsey Buckingham) (1947). Гитарист, известный своей работой с группой «Fleetwood Mac».

Джефф Бек (Jeff Beck) (1944). Родился в Великобритании, гитарист, исполнитель блюза и рока, известный своей работой в «Yardbirds» и других группах.

Чак Берри (Chuck Berry) (1926). Первый американский рок-гитарист, певец и композитор.

Блайнд Блейк (Blind Blake) (ок. 1895 — ок. 1930). Блюзмен, гитарист и вокалист из Чикаго, известный регтаймовым стилем игры на гитаре.

Майк Блумфильд (Mike Bloomfield) (1944—1981). Родился в Чикаго, блюзмен, рок-гитарист.

Джулиан Брим (Julian Bream) (1933). Английский классический гитарист.

Робер де Визе (Robert de Visé) (ок. 1660 — ок. 1720). Французский гитарист, который играл при дворе Людовика XIV.

Рон Вуд (Ron Wood) (1947). Британский рок-гитарист, известный как участник «(Small) Faces» и «Rolling Stones».

Джерри Гарсия (Jerry Garcia) (1942—1995). Родился в Калифорнии, гитарист, лидер группы «Grateful Dead».

Орвил Гибсон (Orville Gibson). Американский производитель мандолин и гитар, одним из первых сделавший инструмент с резной декой.

Бо Дидли (рожд. Элиас Макдэниел) (Bo Didley / b. Elias McDaniel, 1928). Гитарист и вокалист, родился в Миссисипи, известен как основатель стиля «*бо гудли*».

Боб Дилан (рожд. Роберт Циммерман) (Bob Dylan / b. Robert Zimmerman, 1941). Американский певец, композитор и гитарист.

Джоан Джетт (рожд. Джоан Ларкин) (Joan Jett / b. Joan Larkin, 1960). Американская рок-гитаристка и певица.

Роберт Джонсон (Robert Johnson) (ок. 1900 — ок. 1939). Родился в Миссисипи, блюзмен, гитарист, известный своим активным стилем игры.

Марио Джулиани (Mario Giulliani) (1781—1829). Итальянский гитарист, переехавший на север Европы.

Фрэнк Заппа (Frank Zappa) (1940). Американский электрогитарист, играл рок и джаз, композитор и вокалист, лидер группы «Mother of Invention».

Франческо Карбетта (Francesco Corbetta) (ок. 1615—1681). Итальянский гитарист, написавший много произведений для игры пальцами.

Матео Каркасси (Matteo Carcassi) (1792—1853). Итальянский гитарист, автор «25 мелодических этюдов» («25 Melodious Studies»), которые исполняют и по сей день.

Фердинандо Карулли (Ferdinando Carulli) (1770—1841). Итальянский гитарист, разработавший популярный и по сей день прием игры на гитаре.

Барни Кессель (Barney Kessel) (1923). Американский джазовый гитарист, известный мягким стилем игры.

Би Би Кинг (рожд. Рили Б. Кинг) (B.B. King / b. Riley B. King, 1925). Американский блюзмен, гитарист, играет на электрогитаре «Gibson», которую он назвал «Люсиль» (Lucille).

Лео Котке (Leo Kottke). Американский гитарист, играл на акустической гитаре.

Чарли Кристиан (Charlie Christian) (1916—1942). Американский гитарист, джазмен, первым начавший играть на электрогитаре и популяризовавший мелодии на единичных нотах.

Эрик Клэптон (рожд. Эрик Патрик Клэпп) (Eric Clapton / b. Eric Patrick Clapp, 1945). Английский блюзмен, гитарист-виртуоз.

Стив Кроппер (Steve Cropper) (1941). Гитарист из Мемфиса, известен своей работой с «Booker T» и «MGs», работал также как сессионный музыкант в студии «Stax Records».

Ри Кудер (Ry Cooder) (1947). Американский электрогитарист и композитор, играет пальцами.

Эдди Ланг (рожд. Сальваторе Массаро) (Eddie Lang / b. Salvatore Massaro, 1902—1933). Первый американский джазовый гитарист.

Лидбелли (рожд. Хадди Ледбеттер) (Leadbelly / b. Huddie Ledbetter, 1889—1949). Американский гитарист и композитор, играл блюз и поп на 12-струнной гитаре.

Марк Нопфлер (Mark Knopfler) (1949). Родился в Шотландии, рок-гитарист, лидер группы «Dire Straits».

Джон Маклахлин (John McLaughlin) (1942). Родился в Великобритании, джазовый и рок-гитарист с потрясающей техникой.

Кристиан Фридрих (К. Ф.) Мартин (Christian Friedrich (C. F.) Martin). Легендарный гитарист, родился в Вене, переехал в город Назарет, штат Пенсильвания (США), благодаря ему на свет появилась современная электрогитара с крестовидной распоркой.

Мемфис Минни (рожд. Лиззи Дуглас) (Memphis Minnie / b. Lizzie Douglas, 1897—1973). Американская блюзовая гитаристка, известная своими записями с мужем Канзас Сити Джо (Маккоем) (Kansas City Joe (McCoy)).

Уес Монтгомери (рожд. Джон Лесли Монтгомери) (Wes Montgomery / b. John Leslie Montgomery, 1923—1968). Известный американский джазовый гитарист.

Карлос Монтойя (Carlos Montoya) (1903—1993). Сын Рамона, известный исполнитель фламенко.

Рамон Монтойя (Ramón Montoya) (1880—1949). Испанский гитарист, исполнитель фламенко, известен своими фальсетами (вставками-импровизациями).

Джимми Пейдж (Jimmy Page) (1944). Родился в Великобритании, блюзовый и рок-гитарист, известный своей работой с «Led Zeppelin».

Карл Перкинс (Carl Perkins) (1932—1997). Родился в Америке, гитарист, играл музыку в стиле кантри и рок.

Лес Пол (рожд. Лестер Полфус) (Les Paul, b. Lester Polfus, 1915). Американский гитарист, дизайнер, известный как изобретатель электрогитары с цельным корпусом, эта модель носит его имя и производится компанией «Gibson».

Ида Прести (Ida Presti) (1924—1967). Известная французская классическая гитаристка, участница знаменитого дуэта Прести и Лагойя (Presti/Lagoya).

Стив Рей Вон (Stevie Ray Vaughan) (1954—1990). Американский блюзмен.

Джанго Рейнхардт (Django Reinhardt) (1910—1953). Цыганский джаз-гитарист, известный своей невероятной техникой.

Кейт Ричардс (Keith Richards) (1943). Соло-гитарист «Rolling Stones».

Джимми Роджерс (рожд. Джеймс Чарлз Роджерс) (Jimmie Rodgers / b. James Charles Rodgers, 1897—1933). Американский гитарист, играл музыку в стиле кантри и блюз, известен «тирольским» вокалом.

Селедонио Ромеро (Celedonio Romero) (1918—1996). Отец-основатель знаменитого квартета «The Royal Family of the Guitar».

Тода Рундгрэн (Todd Rundgren) (1948). Американский поп/рок-гитарист, вокалист, композитор и лидер группы.

Пол Саймон (Paul Simon) (1941). Американский певец, композитор, гитарист.

Карлос Сантана (Carlos Santana) (1947). Родился в Мексике, джаз-роковый гитарист, лидер группы.

Гаспар Санц (Gaspar Sanz) (1674—1710). Испанский гитарист, написал знаменитый учебник по игре на гитаре, вышедший впервые в 1674 г.

Андрес Сеговия (Andrés Segovia) (1893—1987). Знаменитый испанский гитарист, объездивший с гастрольями весь мир.

Фернандо Сор (рожд. Фернандо Макари Сорс) Fernando Sor / b. Fernando Mazarin Sors, 1778—1839). Испанский гитарист, чьи произведения исполняются и по сей день.

Брюс Спрингстин (Bruce Springsteen) (1949). Родился в Нью-Джерси, рок-гитарист, композитор, вокалист.

Франциско Таррега (Francisco Tárrega) (1852—1909). Испанский гитарист, благодаря которому гитара вновь стала популярной.

Эрнест Таб (Ernest Tubb) (1914—1984). Родился в Техасе, певец и композитор, исполнитель музыки в стиле кантри, впервые начал использовать электрогитару в кантри.

Пит Тауншед (Pete Townshed) (1945). Родился в Великобритании, рок-гитарист, композитор, вокалист, известный по своей работе с «Who».

Джеймс Тейлор (James Taylor) (1948). Американский гитарист, играет музыку в стиле фолк-рок.

Айк Тернер (рожд. Иззар Тернер) Ike Turner / b. Izear Turner, 1931). Родился в Миссисипи, гитарист, исполнитель музыки в стиле блюз и рок, лидер группы.

Ричард Томпсон (Richard Thompson) (1949). Родился в Великобритании, певец, композитор, гитарист, известный своей работой с «Fairport Convention» и последующей сольной карьерой.

Мерл Трэвис (Merle Travis) (1917—1983). Американский гитарист, играл музыку в стиле кантри, известен как изобретатель перебора, или двупальцевого метода Трэвиса.

Клэрэнс Уайт (Clarence White) (1941—1973). Гитарист, играл музыку в стиле кантри, рок, блюграсс.

Джонни Уинтерс (Johnny Winters) (1944). Родился в Техасе, гитарист, блюзмен.

Джо Уолш (Joe Walsh) (1947). Американский рок-гитарист, известный своим участием в составе «James Gang» и «Eagles».

Док Вотсон (Doc Watson) (1923). Американский гитарист, исполнитель музыки в стиле кантри / фолк, известен своей потрясающей техникой игры медиатором.

Лео Фендер (Leo Fender). Американский производитель электрогитар, известный своими инструментами «Fender Telecaster» и «Stratocaster».

Эдди ван Хален (Eddie van Halen) (1957). Американский гитарист, играет музыку в стиле «heavy-metal».

Джими Хендрикс (рожд. Джеймс Маршалл Хендрикс) (Jimi Hendrix / James Marshall Hendrix, 1942—1970). Американский рок-гитарист, известный ярким сценическим имиджем и невероятной техникой.

Бадди Холли (рожд. Чарлз Эдвард Холли) (Buddy Holly / b.Charles Edward Holley, 1936—1959). Американский гитарист, исполнитель рок-н-ролла, благодаря которому «Fender Stratocaster» стал популярен.

Дэвид «The Edge» Эванс (David «The Edge» Evans) (1961). Соло-гитарист ирландской рок-группы «U2».

Дуэйн Эдди (Duane Eddy) (1938). Американский гитарист (электрогитара), известный своим стилем игры.

Мелисса Этеридж (Melissa Etheridge) (1961). Рок-гитаристка и вокалистка, родилась в Канзасе.

Нейл Янг (Neil Young) (1945). Родился в Канаде, гитарист, исполнитель музыки в стиле рок, блюз, фолк, работал с «Buffalo Springfield», аккомпанировал в «Crosby, Stills, Nash, and Young».

СЛОВАРЬ ГИТАРИСТА

Акомпанемент в стиле «картер» — стиль акомпанемента, который стал популярен благодаря «Mother» Мейбела Картера. Для него характерно ведение мелодии на басовых струнах и игрой аккордов на верхних.

Аккорд — несколько нот, взятых одновременно.

Акустическая гитара — обычная гитара без усилителя.

Акцент, ударение — выделение звука или аккорда.

Арпеджио — аккорд, звуки которого исполняются не одновременно, а поочередно, обычно от нижнего к верхнему.

Барре — прием игры, когда пальцем зажимаются все струны на ладу (также полное барре).

Бас-гитара — четырехструнная гитара, настроенная, как контрабас.

Бегин — Латиноамериканский танец с синкопированным ритмом, акцент на первые две доли.

Бекар — знак бекара b отменяет предыдущий знак альтерации.

Бемоль — знак, обозначающий понижение ноты на полтона, обозначается знаком b .

Босса-нова — популярный латиноамериканский танец шестидесятых, представляющий собой сочетание джазовых аккордов и латиноамериканских ритмов.

Буги-бас — техника игры левой рукой, появившаяся под влиянием фортепианного стиля буги-вуги и часто использующаяся в акомпанементе *рокабили*.

Вальс — венский танец с размером $3/4$ и акцентом на первую долю.

«Ведущий» палец — палец, который зажимает струну и «ведет» кисть по грифу.

Верхняя дека — передняя часть гитары.

Вибрато — способ изменения высоты тона за счет колебания пальца левой руки.

Виела — испанская гитара XVI в. с шестью парами струн.

Восьмая нота — нота, равная по длительности половине четверти.

Гамма — определенная последовательность тонов и полутонов.

Гармония — приятное сочетание звуков мелодии и аккомпанемента.

Гитара «арк-топ» — см. Джазовая гитара.

Гитара «Fender» — электрогитара разработки Лео Фендера. У компании «Fender» две знаменитые модели: «Telecaster» и «Stratocaster».

Гитарный синтезатор — электронный или цифровой синтезатор в форме гитары.

Глиссандо (слайд) — прием игры, при котором левая рука переносится с лада на лад, не отпуская зажатую струну. Правая рука в приеме не участвует. См. также Портamento.

Глушить — остановить вибрацию струны.

Головка с колками — часть гитары с колками для настройки инструмента, расположенная в верхней части грифа.

Голос — отдельная мелодическая линия.

Гольп (Golpe) — ритмический хлопок по корпусу гитары в исполнении фламенко.

Гриф — часть гитары с ладами; гитарист зажимает струну на разных ладах для получения звуков разной высоты.

Двенадцатитактовый блюз — самый распространенный вид блюзового аккомпанемента.

Двенадцатиструнная гитара — гитара с крупным корпусом и шестью парами струн, настроенных в октаву.

Джазовая гитара — гитара с крупным корпусом, часто с полукруглым корпусом и отверстиями резонатора в форме букв f.

Диез — знак #, обозначающий повышение ноты на полтона.

Доминанта — аккорд, построенный на пятой ступени гаммы. Иногда называется аккордом пятой ступени. Если добавить седьмую ступень, получится доминантсептаккорд.

Дредноут (Dreadnought) — гитара с крупной нижней частью, разработанная компанией «Martin» и пользующаяся популярностью у исполнителей музыки в стиле кантри.

Дубль-диез — обозначается знаком (x) и повышает ноту на два полтона. Иногда изображается двумя знаками диеза (#).

Жильные струны — см. Нейлоновые струны.

Звукосниматель (датчик) — вмонтированный в корпус гитары электродатчик, преобразующий вибрации струн в электроимпульсы, которые подаются в усилитель.

Искусственный ноготь — небольшие металлические пластинки, которые надеваются на пальцы для удобства игры.

Испанская гитара — гитара, аналогичная классической, но обычно из кипариса, обладающего более «металлическим» звучанием.

Камертон — небольшие дудочки, которые используются для настройки гитары.

Камертон-вилка — приспособление для настройки гитары.

Канте хондо (Cante hondo) — более драматичная форма фламенко.

Канте чико (Cante chico) — наиболее распространенная форма фламенко.

Каподастр — приспособление, которое крепится на шейку гитары для повышения высоты тона.

Квинтсектаккорд — аккорд, образованный добавлением шестой ступени к мажорному трезвучию.

Классическая гитара — гитара для концертной работы, она обычно довольно маленькая, с нейлоновыми струнами, головка грифа с отверстиями.

Колок — механическое приспособление, регулирующее натяжение струны.

Кофр или чехол — специальный чехол, защищающий гитару от повреждений во время транспортировки. Кофры делаются из картона, пластика и других материалов. Самыми надежными считаются жесткие кофры из ламинированного дерева или стеклопластика.

Лад — небольшая стальная пластина, установленная на грифе для повышения тона.

Ламинат — тонкая деревянная фанера, используемая в производстве гитар. С виду гитара кажется выполненной из хорошего дерева.

Легато — переход с ноты на ноту за счет левой руки. См. Удар (hammer-on) и Сдергивание (pull-off).

Легато между двумя идентичными нотами — знак, обозначающий, что ноты должны звучать, как одна; при этом их длительности суммируются.

Мажорный аккорд или гамма — в переводе «больше» (в отличие от «меньше» — минор). Основная гамма.

Мажорный септаккорд — аккорд, образованный повышением седьмой ноты доминантсептаккорда на полтона.

Медиатор — треугольный кусочек пластика или металла, который зажимается между большим и указательным пальцами и используется для игры на гитаре.

Метроном — механический прибор, позволяющий контролировать темп игры.

Механика — высота струн относительно грифа.

Минорный аккорд или гамма — в переводе «меньше», по сравнению с мажорными минорные аккорды и гаммы звучат печальнее.

Нейлоновые (или жилые) струны — струны для классической гитары. Они обладают мягким, теплым звучанием и делаются из нейлона или кишок животных.

Нонаккорд — аккорд, образованный добавлением девятой ступени к септаккорду.

Нота с точкой — нота, длительность которой увеличивается в полтора раза, что графически изображается с помощью точки справа от ноты. Половинка с точкой, например, будет звучать на четверть дольше, четверть с точкой — на восьмую и т. д.

Нотная запись — способ записи музыки с использованием нотного стана.

Нотный стан — пять линеек, на которых расположены ноты. В гитарной табулature шесть линеек обозначают шесть струн.

Обертон — звук, получаемый при легком соприкосновении со струной в определенном месте.

Обозначение тональности — знаки альтерации в начале нотного стана, действующие на протяжении всего музыкального произведения и задающие, таким образом, его тональность.

Обшивка — материал, скрывающий места соединения дски и боковин гитары.

Октава — две ноты одного и того же тона с расстоянием восемь ступеней.

Ось — угол, под которым вы держите правую руку. (0° означает, что кисть перпендикулярна струнам.)

Отверстие резонатора — отверстие в форме круга, овала или буквы f, которое усиливает звук гитары.

Относительная настройка — способ настройки инструмента, при котором каждая последующая струна настраивается относительно предыдущей.

Параллельный минор — минорный аккорд, построенный на шестой ступени мажорной гаммы. Например, тональность Am (ля минор) — параллельный минор для C (До мажор).

Пауза — тишина определенной длительности.

Педаль «вау-вау» — гитарный эффект для получения «плачущего» звука.

Первая струна — самая тонкая струна, на которой играют самые высокие ноты.

«Перебор (или двухпальцевый метод) Трэвиса» («Travis-picking») — прием игры в фолке, изобретенный гитаристом Мерлом Трэвисом. Большим пальцем берется ровный бас, на фоне которого играется синкопированная мелодия.

Пикадо — прием игры фламенко.

Подвижный аккорд — аккорд, который в разных позициях звучит по-разному.

Подставка для ноги — невысокая скамеечка, на которую классические гитаристы ставят ногу, чтобы удобно положить гитару.

Подструнный — часть гитары, к которой крепятся струны.

Подтяжка — блюзовый прием изменения высоты тона за счет покачивания кисти левой руки и смещения струн.

Позиция — расположение левой руки на грифе гитары (например, когда указательный палец левой руки расположен на уровне пятого лада, говорят, что рука находится в пятой позиции).

Полное барре — см. Барре.

Половинная нота — нота, равная по длительности двум четвертным нотам или двум долям при размере 4/4.

Полубарре — прием, при котором пальцем левой руки одновременно зажимаются от двух до пяти струн. Ср. с барре.

Полутон — расстояние между двумя соседними нотами.

Порожек — пластиковая, костяная или деревянная пластина в основании головки грифа с выемками для струн.

Порожек подструнника — небольшая деревянная, пластиковая или костяная пластина на подструннике с выемками для струн.

Портаменто — плавный переход с одной ноты на другую; в этом приеме участвуют обе руки (ср. с глиссандо или слайдом).

Процессор эффектов — прибор, позволяющий электрогитаристу менять эффекты, такие как хорус или «вау-вау».

Пятка — задняя часть шейки (грифа) гитары в месте ее соединения с корпусом.

Размер — обозначение в виде дроби, числитель которой показывает количество долей в такте, а знаменатель — их длительность.

Размер — толщина гитарной струны. Чем толще струны, тем на них сложнее играть.

Распорка «веер» — система внутренних распорок, использующаяся в испанской или классической гитаре, напоминает внешне раскрытый веер.

Распорка «Х» — внутренняя распорка в форме «Х», которая выдерживает натяжение стальных струн. Впервые была использована в гитарах фирмы «Martin».

Расслабленный удар — прием игры, при котором, дернув струну, медиатор останавливается на соседней струне.

Ремень — гитаристы, играющие стоя, используют ремень.

Ресгеадо (rasgueado) — в переводе «скоблить»; ритмический рисунок фламенко с перкуссионным эффектом.

Ритм — распределение долей в музыкальном произведении.

Ритм «булериас» (Rhythm of bulerias) — двенадцатидольный ритм, характерный для музыки фламенко.

Розетка — украшение вокруг отверстия резонатора.

Румба — латиноамериканский танец с синкопированным ритмом и акцентом на вторую половину второй доли.

Свободный удар — свободное движение правой руки по струнам.

Сдергивание (pull-off) — прием игры, при котором гитарист поднимает палец со струны, чтобы взять следующую ноту.

Синкопа — ритмический рисунок со смещенным акцентом (акцент падает на слабые доли — off-beats).

Слабая доля (up-beat) — доля между двумя сильными долями.

Случайный знак (альтерации) — нота, выпадающая из тональности и обозначенная соответственным знаком.

Смешанный ритм — такты, в которых встречаются ноты разной длительности (например, четверти, восьмые, шестнадцатые).

Стальные струны — металлические струны не обязательно из стали; используются как на акустических, так и на электрогитарах.

Субдоминанта — аккорд на четвертой ступени гаммы, называется также аккордом четвертой ступени.

Схема аккорда — графическое изображение аккорда.

Табулатура — способ записи музыки, отражающий расположение пальцев гитариста на грифе.

Такт — единица музыкального метра, отражающаяся в размере.

Танго — латиноамериканский танец с синкопированным ритмом и акцентом на слабую долю.

Текстура — общее звучание музыкального произведения, включает количество сыгранных нот, их громкость и характер звучания, их отношение к вокальной партии и т. д.

Темп — скорость, с которой играется музыкальное произведение.

Тон — два полутона, интервал в один тон называется большой секундой.

Тоника — первая нота гаммы, по которой гамма и получает свое название. С (до) — тоника гаммы до мажор. Тоническое трезвучие — аккорд, построенный на первой ноте гаммы, например, тоническое трезвучие С (до мажора) состоит из С (до), Е (ми) и G (соль).

Транспонирование (транспозиция) — переложение (или смещение) мелодии в другую тональность.

Тремоло — быстрое движение медиатором вверх-вниз, см. Вибрато.

Триоль — деление одной доли на три равные части вместо привычных двух (например, три объединенные вместе восьмые будут равняться одной доле размера 4/4).

Удар (hammer-on) — прием игры, при котором палец левой руки зажимает ударом уже звучащую струну, извлекая из нее вторую ноту без помощи правой руки.

Удар сверху вниз (downstroke) — удар по струнам сверху вниз.

Удар снизу вверх — прием игры правой рукой, при котором струны дергаются снизу вверх.

Уменьшенный септаккорд — аккорд, состоящий из трех малых терций. Интервал между тоникой и пониженной седьмой ступенью дает уменьшенный септаккорд.

Фальсета — импровизированный мелодический отрывок, который играет в конце вокальной линии во фламенко.

Фламенко — популярный испанский стиль народной музыки.

Фолковая гитара — акустическая гитара со стальными струнами и более крупным по сравнению с классической гитарой корпусом.

Фузз (fuzztone) — электроприбор, искажающий звук гитары.

Хорус (chorus) — специальный эффект, делающий гитарный звук более объемным.

Целая нота — нота, равная по длительности двум половинным или четырем долям при размере 4/4.

Цельный корпус — см. Электрогитара.

Цепочка аккордов или последовательность аккордов — набор аккордов, характерный для того или иного стиля музыки, например для 12-тактового блюза.

Четвертная нота — основная нота при размере 4/4, равняется одной доле.

Четырехдольный размер — 4/4.

Шаффл — ритмический рисунок, который можно образно назвать «долгий-короткий».

Шелковые / стальные струны — нечто среднее между нейлоновыми и стальными струнами; представляют собой нейлоновую нить в стальной обмотке.

Шестая струна — самая толстая и низкая струна.

Шестнадцатая нота — нота, длительность которой равна половине длительности восьмой ноты.

Эквивалентная нота — та же самая нота, взятая на другой струне.

Электроакустическая (полуакустическая) гитара — акустическая гитара с встроенными датчиками (звукоснимателями), на которой можно играть с усилителем.

Электрогитара — инструмент с цельным корпусом, на котором играют через усилитель, поскольку сама по себе эта гитара практически беззвучна.

Электрогитара с полым корпусом — акустическая гитара со встроенными звукоснимателями (датчиками).

Электротюнер — прибор для настройки гитары.

Boom-chick strum (*перев. *boom* — гул, уханье, *chick* — птенец, цыпленок, *strum* — брэнчание, треньканье) — прием игры в стиле кантри. В его основе лежит чередование одной басовой ноты и брэнчащего удара по трем верхним струнам.

Downbeat (сильная доля) — основной или первый акцент в такте.

P-I-M-A — *p* — большой палец, *i* — указательный палец, *m* — средний палец, *a* — безымянный палец. Обозначения пальцев в классической музыке (еще возможно 1, 2, 3, 4, 5).

ТАВ — сокращение, обозначающее «табулатура», а не стандартная нотная запись.

Thumbpick — металлическая пластина, которая надевается на большой палец для удобства игры.

Фредерик Ноуд

Самоучитель игры на гитаре

Шаг за шагом

Перевод с английского К. А. Давыдова

Зав. редакцией А. Ю. Голосовская

Редактор Н. С. Кочарова

Корректор И. Н. Мокина

Технический редактор Г. А. Этманова

Компьютерная верстка Б. А. Азаров

Оформление обложки — дизайн-студия «Дикобраз»

ООО «Издательство Астрель»

129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»

170000, Россия, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19а, оф. 214

Наши электронные адреса: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ООО «Типография ИПО профсоюзов Профиздат»

109044, Москва, Крутицкий вал, 18

ОБ АВТОРЕ

Фредерика Ноуда знают во всем мире как автора пособий по игре на гитаре и преподавателя. Он увлекся гитарой еще подростком, и отправился в путешествие по Англии и Испании для того, чтобы научиться «настоящему» фламенко. Он начал выступать в лондонском клубе «La Fiesta», а затем стал аккомпаниатором известного дуэта «Розандо и Маргариты». Чуть позже в Испании он прошел мастер-класс у знаменитого Андреса Сеговии.

Окончив Оксфордский университет, Ноуд полетел в США, где брал уроки композиции у Марио Кастелново-Тедеско и техники игры на гитаре у Селедонио Ромеро. Он основал курсы игры на гитаре сначала в Университете Редлендс, а затем в Калифорнийском университете в городе Ирвайн, а также в Калифорнийском Институте Искусств.

Первая книга Ноуда «Игра на гитаре» («Playing the Guitar») стала бестселлером. Вслед за ней появился целый ряд популярных по всему миру учебников, практических пособий, антологий и обучающих кассет, которые используются как в учебных заведениях, так и на частных уроках. Их переводили на разные языки, включая датский, итальянский, японский и корейский.

Ноуд — один из основателей Американского Фонда Гитаристов («Guitar Foundation of America») и председатель совета директоров фонда.

Что касается видео-курсов Ноуда, то они вновь и вновь повторяются на образовательных каналах самых крупных городов США, а также транслируются за океан и идут в Самоа и Израиле. Как исполнителя его знают благодаря записям выступлений, которыми заканчиваются теле-уроки. Он выступает как с сольными программами, так и в дуэтах. Помимо прочего он играл на люте в составе таких коллективов, как «Clarion Concerts» в Нью-Йорке и «Musica Pacifica» на Западном побережье США. Сейчас он живет с женой в г. Оджайи, шт. Калифорния.