

*Д.Ю. Матуйзо,
преподаватель детско-юношеского
клуба «Атлант»*

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБУЛАТУРНОГО МЕТОДА ОТОБРАЖЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА В ГИТАРНОЙ МУЗЫКЕ

Табулатурное письмо в современной гитарной музыке получило в последние годы очень широкое распространение. Фактически оно начинает вытеснять традиционное нотное письмо. Вместе с тем не существует единого мнения по вопросу о его ценности и необходимости широкого применения, особенно в педагогической и профессиональной музыкальной деятельности.

В целях определения места табулатурного метода отображения графического музыкального текста как составной части современной гитарной нотации в современной музыкальной культуре необходимо решение следующих задач:

- 1) выявить причины использования и столь значительной популярности табулатурного письма в современной гитарной музыке;
- 2) описать основные виды современных гитарных табулатур;
- 3) выделить основные достоинства и недостатки табулатурного письма по сравнению с традиционным нотным;
- 4) сделать вывод о необходимости использования в процессе обучения и об области применения табулатурного письма в гитарной музыке.

Процессы глобализации в современном мире и рождение массовой культуры привели к демократизации и некоторой девальвации музыкальной культуры. Если до начала XX в. в европейской музыке существовало довольно четкое деление на элитарную и народную традиции, то примерно после Первой мировой войны, а особенно во второй половине XX в., эта граница начинает стираться. Произведения в жанрах популярной музыки получают не меньшее, а порой даже и большее признание, чем классические. Также с развитием жанра песни эстетическая сторона музыки все больше уступает философской: она становится способом выражения гражданской позиции, взглядов на жизнь автора, причем в форме, доступной практически любому

слушателю. В музыкальное искусство «врываються» непрофессиональные музыканты, не имеющие не только музыкального образования, но зачастую и необходимых навыков.

Все это, а также развитие технологий, приводит, в частности, и к изменениям в способах фиксации музыкального текста: вместе с аудио- и видеозаписью меняется и музыкальная графика. Новые музыкальные стили, такие как джаз, блюз, рок и производные от них, предоставляют авторам и исполнителям больше творческой свободы, импровизации. Наблюдается некий расцвет индивидуализма как в музыке, так и в культуре в целом. В результате возникают авторские способы графического отображения музыкального текста, в которых используются цвет, рисунок, графики, цифры, геометрические фигуры и т. д. Они отличаются схематичностью, вариативностью, свободой трактовки.

Все эти изменения в максимальной степени затронули инструментальную гитарную музыку. С развитием новых музыкальных направлений стали необходимыми новые виды нотации, а демократизация музыки и особая популярность гитары как инструмента для широких слоев населения и наличие аудио- и видеозаписи определили тенденцию к ее упрощению.

Представим краткий **обзор новых способов графической записи гитарной музыки**, неотъемлемой частью которых является и табулатура.

Гитару повсеместно используют для инструментального сопровождения пения. А самый распространенный способ записи гитарной музыки при этом – **запись аккордов или цифровки** вместе с текстом. За основу берутся буквенно-цифровые обозначения аккордов из классической гармонии. Цифровки очень хорошо знакомы также джазовым музыкантам. В их музыке цифровки – это гармоническая основа для различных импровизаций.

A	E/A	D/A	A		
A		E/A		D/A	A
Я	чествую	вас,	сыновья	дипломатов,	
		E//A		D/A	A
юристов,	министров	и	профессоров.		

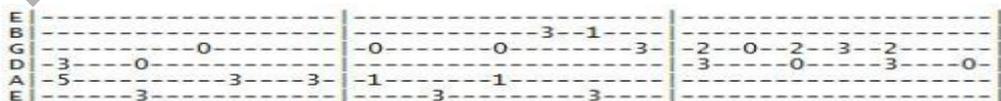
Когда записывается джазовая цифровка, то она порой записывается вместе с нотами. Нотами, в этом случае, может быть записана мелодия или полные аккорды, и цифровка лишь помогает лучше ориентироваться гитаристу в нотах.

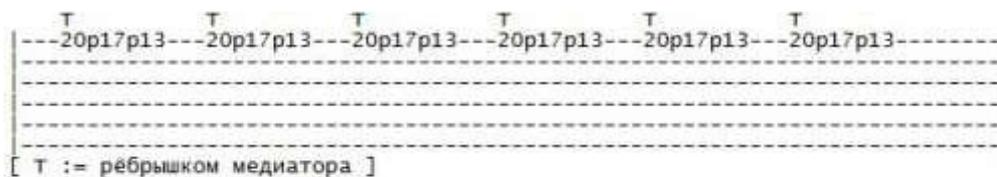
Еще один способ записи музыкального материала для гитары – запись **табулатур**. Этот способ также пришел к нам из классической музыки. Основная идея – указание музыканту, где должна находиться каждая конкретная нота на инструменте. Каждая горизонтальная линейка табулатуры здесь означает струну гитары, а цифры на этих линейках – на каком ладу прижать эту струну для получения соответствующего звука. В записи гитарной музыки табулатурой существует много вариантов как самой записи, так и возможных толкований уже записанной музыки. Так, например, порой в табулатурах нельзя определить длительность звуков, что вносит разнотолкование исполняемого произведения. Если произведение известное и, что называется, «на слуху», то проблемы может не возникнуть, однако иначе может обстоять дело с музыкой неизвестной. К слову сказать, это одна из причин разного прочтения старинной музыки, которая записывалась не просто табулатурой по одним канонам, а порой разные ее варианты могли встречаться уже в соседних населенных пунктах.

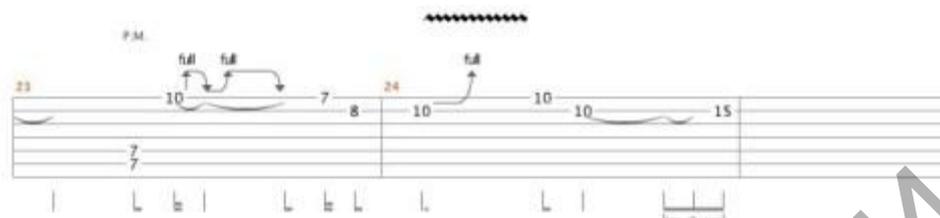
В вышеприведенном примере табулатуры, хотя и не стоит размер, но прослеживается длительность нот. В следующем примере о длительностях нот ничего не известно. Скорее всего, подобную табулатуру можно правильно воспроизвести лишь зная описанную музыку.

И вот в табулатуре уже появляются первые описательные пояснения. К сожалению, это не решает основную проблему – в этой табулатуре непонятна длительность нот, и музыку прочитает лишь знающий, а описания говорят о способах звукоизвлечения и предупреждают исполнителя о возможных трудностях.

Так может выглядеть запись музыки электрогитары:

Здесь мы видим тоже вариант табулатуры. Различными стрелочками указаны так называемые приемы подтяжки струн и пр. И снова же главный недостаток – отсутствие длительностей нот. С другой стороны, это дает исполнителю полную свободу в ритмическом отношении. Настолько полную, что можно исполнить сходу совершенно другое произведение, хотя и повторяя указанные ноты (как говорилось выше, цифрами указаны лады, на которых следует прижимать струны-линейки).

Ввиду вышесказанного об отсутствии длительностей в табулатурах, гораздо более привлекательна в этом отношении комбинированная запись, где на одной линейке записываются полноценные гитарные ноты, а на другой линейке, сразу под первой – табулатурный вариант этих же нот. Таким образом, гитарист, не знающий нотной грамоты целиком, но который уже отличает длительности нот, может гораздо более уверенно осваивать подобно записанный материал. Расположение нот на грифе без знания их названия можно найти благодаря табулатуре, а длительность подсмотреть строкой выше.

Вышеописанный способ записи будет особенно полезен для начинающих гитаристов, а также в музыке, в которой важное значение занимает аппликатура пальцев (т.е. где и как прижимать каждый конкретный лад), например в классической музыке или в музыке фламенко. Обратим внимание на то, что подобный способ

записи позволяет автору точно определить положение каждой ноты на грифе. Ведь одну и ту же ноту на гитаре можно извлечь в нескольких разных местах. Верным будет утверждение, что подобные возможности дает классическая запись гитарной музыки. Речь, конечно же, идет о записи нотами, которые в процессе длительной эволюции стали мощным и универсальным инструментом записи музыки. Здесь и длительности, и паузы безоговорочно присутствуют, а специальные гитарные обозначения определяют все нюансы положения пальцев гитариста обеих рук и т.д. и т.п. Подробную информацию о гитарных нотах можно найти в любой гитарной школе. Но все ли под силу простым нотам?

Оказывается, есть ситуации, в которых обычных нот также не хватает для записи музыкальной мысли автора. Ведь классическая гитара – один из самых богатых в тембровом отношении акустических инструментов. А как же все эти возможности записать, если требуется зафиксировать в нотах музыкальный материал, выходящий за пределы общепринятых приемов?

И вот в этих ситуациях авторы вносят новые обозначения в нотные записи, некоторые из них при частом использовании в разных произведениях «приживаются» и становятся всем понятными без дополнительных пояснений. Или почти всем.

The image shows a musical score for guitar, consisting of two staves. The top staff contains a melodic line with various fingerings and dynamics. The bottom staff contains a bass line with chords and specific performance instructions. The score includes the following markings: *ff martellato*, *dim.*, *pizz. ord.*, *arrn.*, *sempre armonici naturali simile*, and *ultima volta accel.* There are also numerical markings like *x203*, *x304*, *x4*, *XII*, *IX*, *VII*, and *IX*.

Попробуем выделить **достоинства и недостатки табулатурного письма** по сравнению с традиционным нотным.

– Отсутствие отображения ритма в табулатуре не только затрудняет исполнение, но и мешает развитию метро-ритмических способностей, в нотах при наличии хорошей зрительной и ассоциативной памяти ритмические структуры запоминаются лучше, так как они представлены графически.

– Не в полной мере задействуются все виды памяти при работе с табулатурами, например структурно-логическая.

– Ограничиваясь только чтением табулатур для гитары, исполнитель лишается возможности работать с материалом для других музыкальных инструментов.

– Большая часть классической музыки остается в нотах, с другой стороны, современная гитарная литература, особенно учебная, зачастую использует именно табулатурное письмо.

– Табулатурный метод отображения графического музыкального текста затрудняет анализ произведений.

– Неоспорим тот факт, что музыка неразрывно связана с математикой, активно использует по крайней мере элементарные математические действия (сложение, вычитание, деление, умножение). Представление музыкального текста в виде табулатуры (а значит, с помощью цифр) способствует активизации математического мышления и позволяет более быстро ориентироваться в тексте и переносить его на инструмент людям с хорошо развитыми аналитическими способностями.

– Работа с табулатурами развивает аппликатурное мышление, содействует изучению грифа гитары как на предмет расположения нот, так и более сложных структурных единиц музыкального мышления гитариста: гаммы и гаммообразные построения, аккорды и их арпеджио и т.д.

– Табулатурное письмо позволяет отображать специфические гитарные приемы, что не предусмотрено традиционной нотной грамотой; с другой стороны, последняя развивается и дополняется с учетом новых тенденций.

– Табулатурное письмо открывает слабо подготовленному гитаристу доступ к произведениям, возможность сочинять и фиксировать свой материал при минимальном наборе специальных музыкальных знаний, умений и навыков; с другой стороны, падает авторитет серьезного музыкального образования, которое требует безусловного знания и использования нотной грамоты.

Подытоживая, отметим следующее:

1. Табулатурный способ отображения графического музыкального текста является не просто частным явлением современной гитарной музыки; необходимо рассматривать его как составную часть широкого процесса изменений, происходящих как в музыке, так и в культуре в целом. Именно поэтому исключение табулатурного письма из процесса обучения игре на гитаре не только не является целесообразным, но и едва ли представляется возможным.

2. Необходимо четко определить область применения и методику использования табулатурного письма как в процессе обучения игре на гитаре, так и в самостоятельной деятельности музыканта-любителя и музыканта-профессионала. При подготовке гитариста-любителя необходимо широко применять данный метод, поскольку он делает процесс музицирования более доступным и облегчает доступ к музыкальному материалу. Что же касается подготовки гитариста профессионала, то на этот счет сложилось два мнения:

– Не стоит опираться на данный метод при подготовке классического гитариста, для этого лучше подходит старая система, проверенная временем; табулатурное письмо должно использоваться здесь на уровне ознакомления.

– При подготовке гитаристов эстрадного типа (имеется в виду широкий спектр музыкальных направлений, начиная от джаза, блюза и заканчивая экстремальными стилями тяжелой музыки, например хэви-метал) широкое использование табулатурного письма является, на наш взгляд, не только допустимым, но и необходимым. С помощью табулатур формируется своеобразное музыкальное мышление, необходимое эстраднему гитаристу в процессе как профессиональной исполнительской, так и преподавательской деятельности.

Что же касается традиционного нотного письма, то оно не просто не исключается, но и является основой обучения любого музыканта, тем более профессионала, и гитаристы не являются исключением.