

ДИНАМИКА КАК СРЕДСТВО МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРИЕМОВ ИГРЫ НА УДАРНОЙ УСТАНОВКЕ

***А. Г. Миргородский**, преподаватель кафедры духовой музыки
учреждения образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»*

Аннотация. В статье рассмотрена роль динамики и приемов игры при исполнении на ударных инструментах (ударной установке), а также отдельные способы исполнения на подвесной тарелке, бас-барабана. Предложены некоторые способы овладения техникой игры с использованием барабанных палочек, металлических щеток и других разновидностей музыкального реквизита, используемого в музыкальной практике. Обозначено значение динамики и ее изменения в исполнении разных музыкальных произведений в общем контексте.

Ключевые слова: динамика, музыка, средства музыкальной выразительности, динамические позиции, барабанные палочки, обертоны, сусейн, подвесная тарелка, hi-hat, crash, raid, ансамбль, оркестр, исполнитель на ударных инструментах, барабан, барабанщик, приемы игры.

DYNAMICS AS A MEANS OF MUSICAL EXPRESSION IN THE CONTEXT OF PLAYING TECHNIQUES ON THE DRUMS SET

***A. Mirgorodsky**, Lecturer of the Department of Wind Music
of the Educational Institution «The Belarusian State University
of Culture and Arts»*

Abstract. The article considers the role of dynamics and playing techniques when performing on percussion instruments (drum set), as well as individual ways of performing on a hanging cymbal, bass drum. The author suggests some ways of mastering the technique of playing with the use of drumsticks, metal brushes and other varieties of musical props used in musical practice. The article denotes the role of dynamics and its changes in the performance of various musical works in a general context.

Keywords: dynamics, music, means of musical expression, dynamic positions, drumsticks, overtones, sustain, hanging cymbal, hi-hat, crash, raid, ensemble, orchestra, percussionist, drum, drummer, playing techniques.

Часто ли мы задумываемся о том, что говорим? Какую динамику при разговоре используем, чтобы передать эмоции и выразить музыкальную мысль, которую хотим донести до слушателя? Динамика в музыке – это одно из основных средств выразительности. Это язык звуков, и это то, без чего невозможно выразить музыкальную мысль. Он имеет в своем составе различные элементы, которые в профессиональной терминологии называются «средствами музыкальной выразительности». Одним из таких важнейших и мощнейших по воздействию элементов является динамика. Ударная установка получила популярность благодаря выдающимся исполнителям (Gary Chaffee, Bernard «Buddy» Rich и др.), которые начали применять динамические оттенки во время игры на инструменте. Динамика помогает разнообразить фразы и предложения как в музыке, так и в жизни, более точно отразить мысли. В контексте ударной установки динамика играет, пожалуй, одну из важнейших ролей инструментальной выразительности. Играть только громко или тихо недостаточно, да и вряд ли это можно назвать динамикой как способом выразительности исполнителя в музыке. В исполнительской практике существует множество различных приемов и способов игры на ударной установке, актуальных для нашего времени.

Динамические позиции – так можно назвать приемы игры, используемые в динамике барабанщика. Высота палочки, ее позиции над барабаном, а также поворот кисти, локтя и корпуса могут влиять на динамику исполнителя [1].

На рис. 1 изображены повороты барабанных палочек при разных позициях в градусах, когда исполнитель изменяет динамические оттенки при игре. Данные динамические позиции актуальны для техники «free stroke», когда музыкант играет кистями рук, толкая палочку вниз, а она отскакивает в исходное положение. Сложность в исполнении может возникнуть, когда исполнитель должен сыграть в динамике **«ppp»**, но у него недостаточная техническая подготовка. В таком случае возможно применение техники, при которой барабанщик, играя с максимально низкой амплитудой удара, выпрямляет указательные пальцы на обеих руках. Тогда в руках исполнителя будут задействованы другие группы мышц, и если существующей техники будет недостаточно, можно без особых сложностей получить нужную динамику. Как дополнительный способ можно рассмотреть игру руками – убрать барабанные палочки и сыграть **«ppp»** только указательными пальцами. Если присутствует звукосниматель (микрофон) для ударного инструмента, эффект и результат будет вполне достойным.

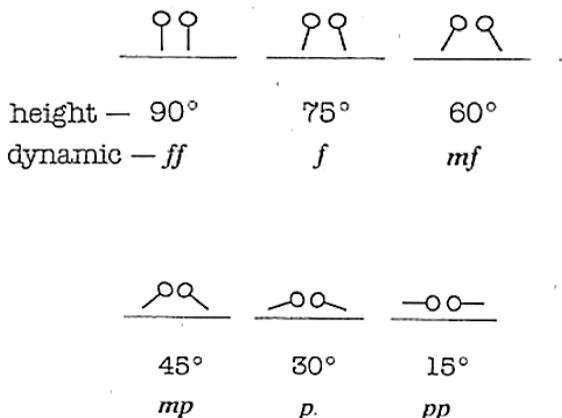

Рис. 1. Повороты барабанных палочек при изменении динамических оттенков, градусы

Зачастую барабанщики используют одни и те же барабанные палочки для игры в разных стилях и жанрах. Это не всегда бывает оправдано и соответствует замыслу композитора или аранжировщика музыкального произведения. Барабанные палочки существуют разных видов, разного веса, имеются разные «головки» палочек – и все это влияет на звучание ударной установки и на динамику исполняемого произведения.

Рассмотрим вариант, когда в оркестре или ансамбле необходимо сыграть на ударной установке ритм, а после в ходе пьесы сделать значительное динамическое развитие (крещендо) с «*pp*» на «*ff*», например, на подвесной тарелке. Стандартные, самые обычные барабанные палочки не дадут возможности сыграть «*pp*». Зачастую это звучит не всегда так тихо, как бы этого хотел дирижер или руководитель ансамбля. Выходом будет использование дополнительного музыкального реквизита. Обычно рядом с инструментом висит чехол с инструментарием, включающим палочки с мягкими наконечниками [3]. Именно их и нужно использовать, если по ходу пьесы есть возможность успеть их поменять. В случае, если все-таки необходимо задействовать подвесную тарелку сразу по окончании или непосредственно в процессе ритмического рисунка, необходимо будет использовать барабанные палочки, подобные экземплярам фирмы «Meinl SB120 5A Switch Stick» (рис. 2).

Рис. 2. Барабанные палочки фирмы «Meinl SB120 5A Switch Stick»

Имея двухсторонние наконечники, эти палочки сделают игру более динамичной и аккуратной. Начинающие исполнители часто используют данные барабанные палочки при игре в различных оркестрах, ансамблях, и это, безусловно, помогает им расширять свои динамические возможности при игре на инструменте. Возвращаясь к вышесказанному, можно сделать вывод, что при игре на подвесной тарелке есть ряд отдельных специфических приемов, которые помогают раскрыть звучание т. н. в среде музыкантов «железа» и помочь добиться нужной динамики в процессе репетиций или выступления.

Рассмотрим вариант, когда отсутствует возможность выбора исполнителем вариантов барабанных палочек, и весь его музыкально-исполнительский реквизит сводится к использованию лишь одной пары барабанных палочек. В этом случае при использовании подвесной тарелки для создания крещендо с **pp** на **ff** исполнителю следует опустить кисть руки вниз, положив палочки ребром на тарелку. Палочки окажутся в вертикальном положении, после чего музыкант начинает поочередно бить по тарелке ребром палочек, стараясь делать это с максимально низкой амплитудой. Постепенно он включает предплечье и увеличивает силу удара. Выход с **pp** на **ff** легче выполнить, если начать играть на краю тарелки, буквально на ее грани. Разумеется, на качество звука повлияет то, из чего сделана данная тарелка, и какие у нее обертона (сустейн).

В практике музыканта-ударника существует множество различных приемов игры. Для более точного объяснения их сути можно привести ощущение, возникающие при ожоге или контакте с чем-то горячим. Рука резко убирается в сторону, максимально быстро, насколько это возможно. Этот прием помогает раскрыть звучание подвесных тарелок совершенно в новом ракурсе. Необходимо перевести контроль за палочками из кисти на пальцы, стараясь расслабиться, и ударять кончиком палочки в место

между цоколем и краем тарелки. При этом следует представлять, что точка, куда приходится удар, очень «горячая», и после удара исполнителю следует резко поднять руку. Это необходимо делать максимально расслабленно, стараясь после удара при подъеме использовать предплечье. Возникает аналогия с дирижерским жестом. Легкий удар барабаника и быстрое поднятие после извлечения звука поможет раскрыть иное звучание тарелки и пересмотреть приемы динамической игры на инструменте.

Играя в ансамблях или оркестрах, исполнители часто сталкиваются с проблемой, когда в партии написан треугольник, а нужный инструмент не может быть использован в силу ряда обстоятельств. Одним из решений данной ситуации будет применение приема для максимально яркого, но в то же время тихого динамического звучания (имитации треугольника) с использованием тарелок «hi-hat», «crash», «raid». Необходимо взять палочку вертикально двумя пальцами так, чтобы носик палочки оказался внизу. Удерживая палочку вертикально, легким покачивающим движением нужно нанести удар в край (торец) тарелки. Можно сделать это ребром палочки, но после удара необходимо сразу убрать палочку от основания края тарелки чтобы исключить возникновение ненужных призвуков. Вариантом игры в данной ситуации будет применение специальных металлических щеток. Если они есть, их закрывают, и металлическим стержнем аккуратным легким движением руки ударяют по торцу любой тарелки.

Существующие приемы значительно помогают разнообразить игру и раскрыть новые оттенки в звучании и дополнительные динамические возможности. Использование бас-барабана (бочки) зачастую вызывает мало внимания и понимания у исполнителей. Недостаточно играть только громко или тихо. Необходимо что-то большее для выразительности и динамичности игры исполнителя. Мягкое звучание на бас-барабане доступно не только благодаря «правильной» колотушке на педали, но также благодаря специальным способам исполнения. Играть следует с опущенной пяткой, нажимая на педаль «подушечками ног», которые находятся внизу пальцев. После нажатия на педаль необходимо постараться максимально расслабить ступню. Колотушка должна вернуться в исходное состояние после удара о поверхность пластика бас-барабана. Это один из приемов для создания мягкого звучания. Используя данную технику, следует в момент удара колотушки напрячь ступню и постараться нажать на педаль резко, продолжая вдавливать колотушку в пластик. Это не совсем правильная техника исполнения, но с т. зр. динамики она даст иное звучание, более громкое и плотное. Бас-барабан при данной технике не прозвучит мягко, будет создаваться своеобразное ощущение зажатости звучания инструмента, хотя такое звучания может быть вполне приемлемо [2].

Таким образом, динамика – одно из самых ярких выразительных средств музыки. Можно сказать, что это важнейший носитель музыкальности вообще, в чем бы она себя ни проявляла: в поэзии, в прозе, в интонациях человеческой речи. Ведь и в любом стихотворении есть свои уровни динамики, позволяющие услышать, «тихо» или «громко» оно звучит; при описании человеческих характеров писатель непременно указывает, как говорит тот или иной герой, какой у него голос; а в наших повседневных наблюдениях мы нередко угадываем человека по особенностям звучания его речи. И часто оказывается так, что негромкие, но веские слова гораздо убедительнее шумного многословия.

Динамика при игре на ударной установке также играет важную роль, и умение ею пользоваться позволяет сделать игру барабанщика музыкальнее. Исполнитель вызывает интерес у слушателя, когда придерживается простого правила: наша игра – эта наша речь, и то, как мы говорим, должно быть отражено в нашей игре на инструментах не хуже. Овладение интонацией, фразировкой, штрихами при игре на ударной установке – это залог полного понимания динамики не только в пределах своего инструмента, но и в музыке в целом. Приемы игры на ударных инструментах абсолютно разнообразны. Исполнителю не надо бояться экспериментировать и привносить что-то новое. Музыка есть наше самовыражение, и динамика в ней играет ключевую роль.

1. Динамика – музыкальная мощь контраста [Электронный ресурс] // Drumspeech.com : форум барабанщиков. – Режим доступа: <http://www.drumspeech.com/articles.php?id=2149>. – Дата доступа: 01.04.2023.

2. Секреты грува, динамики, химии и аранжировки в игре бас-гитары с барабанами [Электронный ресурс] // Blastbeat Drum Shop – Московский барабанный магазин. – Режим доступа: <https://blastbeat-shop.ru/news/groove-secrets>. – Дата доступа: 01.04.2023.

3. *Byrne, M.* Уроки игры на барабанах от Мэта Берна: динамика в игре [Электронный ресурс] / М. Byrne ; пер. и оформ. Григория «Grif» Соколова. – 20.04.2012. – Режим доступа: <http://mymusicnews.org.ua/drums-and-hardware/drum-lessons/matt-byrne-drumming-dynamics.html>. – Дата доступа: 01.04.2023.