

Надеюсь, что ты уже понял, что "хорошо играть" - это не только быстро шевелить пальцами. Прежде всего - это четко понимать, что ты делаешь, а также "как" и "зачем". Сначала - "вкусно" и уже потом - "быстро".

Мне хотелось бы сегодня поболтать* на тему "обучение - творчество - импровизация". Мне кажется, что традиционные подходы в обучении музыке можно применять только после того, как ты разбудил в себе творческую энергию, когда понимаешь, что для музыки нужно две вещи: твоя душа, генерирующая идею и некое колеблющееся физическое тело, материализующее эту идею. Лучше, если этим телом будут твои связки (голосовые) или несколько струн. Хотя можно использовать все, что угодно: несмазанную дверь, резиновые игрушки, дудочку, трехлитровую банку из-под пива и даже пианино.

И вот тогда, с этим творческим чувством можно заниматься всем остальным: гаммами, этюдами, теорией, музлитературой и другими дополнительными, подпитывающими средствами.

Импровизация - это увлекательная ИГРА, позволяющая начинающему музыканту исполнять музыку именно той сложности, на которую он в данный момент способен, и "играя" (в двух значениях слова), наиболее эффективно и творчески усваивать музыкальные основы.

С другой стороны для "взрослого" музыканта импровизация - это язык, при помощи которого он может наилучшим образом выразить себя, свою индивидуальность. Поэтому в наших уроках много места уделяется импровизации.

У Р О К 8

Как же уживаются рядом индивидуальность, самовыражение, с игрой чужих фраз, ликов, разучиванием чужих соло?

Но ведь и писатель, сочиняя рассказ, не выдумывает заново язык. И в совершенстве овладев языком, ты можешь экспериментировать с ним, находить новые сочетания, даже влиять на него.

Чтобы лучше понять эту мысль, советую проделать очень полезный эксперимент: сыграй фразы какого-нибудь квадрата "Shine On..." в обратном порядке (не ноты, а фразы!).

* В порядке дискуссии, за чаем, разумеется.

Чувствуешь? Это уже не импровизация Гилмора, т.к. эти лики не принадлежат ему лично. Сохраняется только крэзидаймондовский образ, который ты можешь изменить, сыграв эти фразы с дистошн, или под другой аккомпанемент, изменяя ритмику и добавляя что-то от себя.

Разучив несколько "ген соло", ты увидишь, что во всех них, несмотря на различия, встречается одни и те же слова - блюзовые мотивы, небольшие лики, сгруппированные, как правило, вокруг какой-либо бендовой ступени блюзовой гаммы. При разборе блюзового соло анализируй каждую фразу, выделяя из нее основное ядро, мотив. Постепенно твой словарный запас будет увеличиваться, эти фразы обростут новыми связями, будут изменяться в соответствии с твоим вкусом, стилем, чувством, и ты начнешь думать и говорить на этом языке.

Но я не предлагаю тебе пока готовый словарь, набор ликов, как это обычно делается в рок-пособиях. На первом этапе блюзовые слова должны войти в тебя через уши, а не через глаза, так как в блюзе важны не столько изощренность мелодических построений, сколько звук, чувство, состояние.

Впрочем, одна нота мастера скажет тебе, наверное, больше, чем вся эта типографская краска.

Поэтому перейдем от общих слов к делу, т.е. к "ген соло, ч. II".

"Теория"

Часть "II" начинается после этих завораживающих, величественных алмазных граней -

Обрати внимание на терпкое, угловатое звучание ноты E₄. В тональности G_m - это ВЫСОКАЯ ШЕСТАЯ ступень - ДОРИЙСКАЯ СЕКСТА. Эта нота имеет большое значение, но об этом позже, пока только запомни эти выделенные слова.

Перед соло звучит вступление, имеющее форму блюза, но без первого (тонического) предложения.

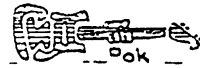
Соло основано на G_m пентатонике с небольшими вкраплениями второй ступени (или 9), («лирической», «грустной»), смягчающей агрессивность пентатоники. Так же эпизодически появляются ноты, не входящие в G_m пентатонику, но подчеркивающие смену гармонии: на аккорд E_b - его тоника (E_b) и на аккорд D - 3-я ступень (F#).

Фразы двигаются через боксы I, 3, 4 и 5 ступеней.

Просмотри транскрипцию II-й части, слушая одновременно запись, считая указанные доли и отслеживая пальцем каждый такт (см. стр. 59, 62).

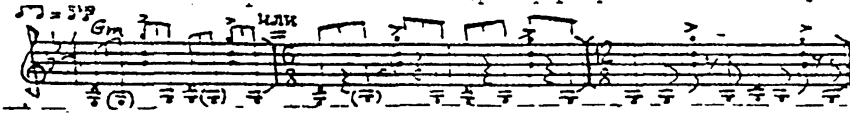
Опять-таки, чтобы упростить тебе разбор, II-я часть уложена в размер 6/4 (3+3), хотя, вероятно, это медленные блюзовые 12/8. Поэтому тебе не придется иметь дело с шестнадцатыми.

Слушая запись, обрати внимание на то, что в большинстве случаев фразы начинаются на слабых долях такта (т.е. в конце такта, на 5-6 доли) и направлены к сильной доле следующего такта. (Лучше всего это видно в 4 - 8 тактах, где все фразы начинаются на последнюю, 6-ю долю). Такой тип фраз звучит активно и энергично, поэтому он характерен для блюза и рока.

"Практика" (комп).

В компе используется знакомый шафл, но в медленном темпе, так что в нотации триольные восьмые трансформировались в четверти:

Во вступлении записаны партии соло и ритм-гитар. аккорды на 3-струнах в партии соло-гитары вибрируются рычагом. Ноты мелодии звучат, накладываясь друг на друга.

ГИТАРА I (соло) - Часть II Вступление

ГИТАРА II (комп)

let ring (G5)

12л

9л

10л

3л

5л

(F) Gm7

Gm(6)

F5

1 2 3 / 5 6

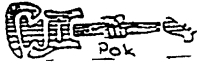

Рисунок ритм-гитары сохраняется и дальше в 3-м квадрате, но в партии компа неплохо добавить «алмазные грани» - СифаРеМи:

Запиши на мафон комп вступления (INTRO) и 3-го квадрата. Не забудь сделать "стоп-такт" (остановка на 1-ю долю) в 12-м такте, где-написано "NO CHORDS" - без аккордов.

Аккорды, используемые в 3-ем квадрате:

3-й квадрат

$Gm7 \times | \times | \times | Gm7 \times | Gm6 \times | C7 | \times | \times | \times | Gm7 \times | Gm6 \times | \times |$
 $| Eb | \times | D | \times | Gm | F\# | \times | C7/E | Eb | D | Eb | D7 | Gm$

"Практика" (импр)

И опять, прежде чем учить 3-й квадрат, поимпровизируй, используя мелодические модели, блюзовые мотивы этого соло. Проанализируй боксы, клише, опорные ступени. Когда выучишь эти лики, играй их в любом порядке.

"Практика" (разбор)

Вынужден огорчить вас, господа, но эту часть соло нудно играть в ритме, строго соблюдая все длительности!

Если ты плохо читаешь ноты (а ты читаешь их плохо - у гитаристов это слабое место), то у тебя, конечно, не вызывает энтузиазма этот черный бисер на пяти линейках. («Зачем я буду себя мучить? Лучше я на слух все подберу или воспользуюсь таблатурой!»).

Да, наибольшие затруднения вызывает чтение ритма. И все-таки надо когда-нибудь начать! Не все так страшно - любое самое длинное путешествие начинается с первого шага.

Итак, дорогу осилит идущий:

1. Не пытайся проглотить сразу весь "батон", нарежь тонкими ломтиками. Разбери нота, ритм, аппликатуру только ПЕРВОЙ фразы. Добейся полной ясности. Прослушай ее в записи и выучи на память. То же самое - со второй фразой. Пока достаточно!

2. Теперь СОЕДИНИ эти фразы, отстукивая ногой четверти и про- считывая доли между ними. Помни, что паузы - тоже музыка и их следует "играть". Для удобства я указал в нотах счет. Вторая фраза начинается во 2-м такте после 2-й доли (на "и"). Фрагмент выглядит так:

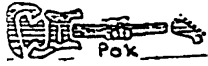
3. Теперь сыграй эти фразы под КОМП, считая вслух. Чтобы успевать считать доли, комп лучше записать немного медленнее.

Возможно вначале трудно будет одновременно играть и слушать комп, но вскоре ты обнаружишь, что комп помогает тебе ориентироваться в тактовых долях: на 1-ю долю берется низкий басовый звук, а на 4-ю (как раз 2-я половина такта) - три верхние струны.

Умение во время игры "одним ухом" слушать на заднем плане аккомпанемент - важнейший навык для игры в группе. Занимаясь с фонограммой, ты приучаешь себя к этому, так что не ленись включить маг. Конечно, ты будешь пробовать играть соло а унисон с Гилмором, но одно дело - прятаться за широкой спиной Дэвида, а другое - самому быть лидером!

При счете, очевидно, работают не те участки мозга, которые отвечают за музыкальность. Поэтому, запомнив музыку, ты постепенно перестанешь считать, а будешь ориентироваться по аккомпанементу и ощущению.

4. Если тебе удалось выполнить первые три пункта, отдохни и двигайся маленькими шагами дальше.

3-й квадрат «Shine On...»

Рок SOLO

Gm7 Gm(6)

счет: 3 4 5 6 1 2 (w) 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

18 4 1

Gm7 Gm(6)

счет: 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

18 17 17 16 15 18 18 15 18 18 15 18

C7 NO CHORDS

счет: 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18 17 17 16 15 18 18 15 18 18 15 18

Gm7 Gm(6) NO ROCK (M.P)

счет: 2 3 4 5 (w) 6 1 2 3 4 5 (w) 6 1 2 3 4 5 (w) 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F# D

счет: 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

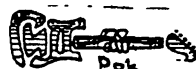
18 17 17 16 15 18 18 15 18 18 15 18

Gm F# Bb C7/E 9

счет: 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 (w) 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18 17 17 16 15 18 18 15 18 18 15 18

Рассмотрим некоторые моменты, которые я отметил в нотах маленькими буквами.

- (а) Здесь использовано малое барре первым пальцем. Не следует выпрямлять его и заводить большой палец под гриф - прижимай струны третьей (ногтевой) фалангой. Как только мизинец прижмет ноту "фа." (2/6), ослабь первый палец. Не снимай мизинец, пока не возьмешь бенд на 3/5, чтобы эти ноты прозвучали связанно. Разберись как следует с ритмикой этой фразы.
- (б) Зажми одновременно 1-ым пальцем две струны как в "а" и 4-ым пальцем - ноту на 1/18. Эта триоль играет знакомым штрихом
- (в) Характерный составной бенд в боксе 4-й ступени (отметим, что в гармонии - так же аккорд IV-й ступени - C7). Нота Bb сначала тянется на тон, отпускается и без удара опять тянется на 2 тона (б.терцию).
- (г) В этих трех тактах (тт.12-14) используется важная внебоксовая аппликатура или "растянутый" бокс (Shift Box - SBox). Об этом пойдет речь в дальнейшем.
Поскольку в этом месте отсутствует комп, то важно сыграть эту фразу ритмично. Это не сложно, т.к. ровный ритм фразы совпадает с долями - надо только пропустить первую четверть. Форшлаг исполняется за счет длительности основной ноты: 3-й палец берет ноту D (3/7) и одновременно скользит вниз на один тон (через лад). Так как нота G (4/5) играет коротко, 3-й палец успеваеет перескочить на 5 струну, тот же лад, и вновь скольжение - форшлаг к ноте "до". Следующие несколько фраз начинаются каждый раз после счета "пять".
- (д) Нота, обозначенная крестиком носит ритмическую функцию - удар пиком на первую долю по приглушенным струнам. Это "точка", подводная итог всему сказанному и "выдох", подготавливавший и усиливавший заключительную, кульминационную часть соло. Кульминация начинается с драматических, плачущих выкриков, которые достигаются унисонными бендами: при движении вниз, пик задевает две струны (тянуть только после удара), а вверх - одну. Нота D в скобках звучит тихо и как бы случайно. Сначала унисонные бенды играют активными затактовыми восьмыми (на 6-ю долю), второй раз - утяжеляются четвертями (5 и 6 доли)

(е) Шесть нот этой фразы подчеркнута совпадают с равными долями, но играют различными способами. Нота Bb берется энергичным бендом на 2-ю долю (без удара), нота A - стаккато, позволяющее переставить 3-й палец на 2-ю струну, бендовое 5 - экспрессивно вибрируется.

(ж) Здесь Д.Г. переключает свой Страт на задний, бриджевый съемник (у подставки) и играет фразу целиком на 3-й струне в нижнем регистре, слегка отрывая пальцы от струны и укорачивая звучание нот на затактовых долях.

В 4-м квадрате повторяются те же приемы и лики, поэтому тебе не сложно будет снять его самому. Если ты никогда не пробовал снимать соло, то считай, что это входит в домашнее задание: □ !

* *

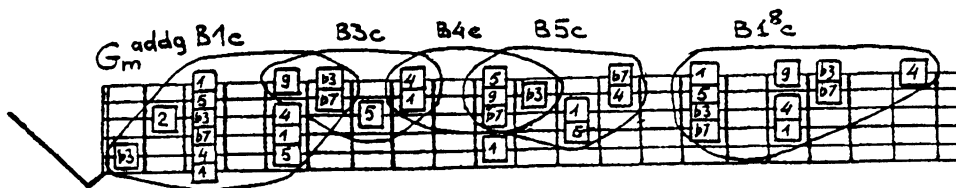
*

Наконец, освоив по частям все соло, соберись с духом и сыграй его под комп от начала до конца, испытай свои исполнительские качества - выдержку, концентрацию, память, музыкальность. □

Помни, что правильно выучить ноты - это половина дела. Самое главное - заставить музыку звучать на гитаре. Еще раз прослушай исполнение Гилмора и обрати внимание на ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ (< >), одни ноты выделяются, играют громче (forte), другие исполняются тише (piano), растворяясь в аккомпанементе. В конечном счете не думай о технике, боксах и пальцовках; добейся, чтобы музыка, звучащая у тебя в голове, управляла пальцами.

д.з.

1. Выучи ноты Gm пентатоники в боксах 1с-3с-4с-5с-1³с. Обрати внимание на звучание добавленной 2 (9) ступени.

2. Импровизируй на блюз под фонограмму, используя лексикон «Shine On...» и применяя затактовую фразировку. Двигайся по боксам вверх и вниз.

3. Проанализируй контур, форму 3-го квадрата.

4. Играй по памяти все соло от начала до конца.

5. Медитация: мысленно (перед сном) проигрывай полностью соло, пропевая мелодию и представляя пальцовку.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ !

С.П.