

Глава 9

Рок

В этой главе...

- Игра на ударных в стиле рок
- Основные ритмы рока
- Как придать ритму колорит

У

многих молодых людей возникало желание стать барабанщиком, когда они видели фотографии, на которых Ринго Стар сидит за своей ударной установкой, а перед сценой десятки тысяч восторженных почитателей и почитательниц кричат и размахивают его портретами. Каждый из них думал, что стоит ему обзавестись парой палочек и немного поупражняться на кухонной утвари, как спустя непродолжительное время он окажется за ударной установкой из тридцати предметов во главе знаменитой рок-группы. Не будем смеяться над несбывшимися мечтами. Это действительно здорово — быть известным ударником.

В этой главе мы рассмотрим игру на ударных в самом популярном в наше время стиле музыки. Я говорю об игре на ударных в стиле рок, подразумевая при этом как незамысловатую игру Чарли Уотса из *Rolling Stones*, так и изощренные ритмы Картера Бьюфорда из *Dave Mathews Band*.

В этой главе вы познакомитесь с основными ритмами, используемыми в стиле рок, и приобретете навыки, необходимые для исполнения рок-музыки. Вы узнаете, что играть на ударных в стиле рок — это означает не просто лупить по барабанам, в этом деле есть свои нюансы и тонкие эффекты, это динамически разнообразная музыка, имеющая много разных направлений.

Бэкбит

Без сомнения, бэкбит (*backbeat*) — это основная черта игры на ударных в стиле рок. Это ведущий ритм, который исполняется на малом барабане. Почти всегда при такой игре удар ставится на второй и четвертой доле такта. Бэкбит придает рок-музыке характерное ощущение продвижения вперед. Хороший ударник должен играть бэкбит уверенно, хромые руки здесь не проходят, это вам не поглаживание барабана палочками, здесь нужно по-настоящему наносить удар.

Научитесь бить по малому барабану твердо и точно в центр мембраны. Звук должен быть полным и глубоким. Очень хорошо звучит бэкбит при игре ударом по ободу барабана. (Если вы забыли, что такое удар по ободу, или если вы просто не читали третью главу, то напомню, что это такой удар, который наносится одновременно по мембране и по ободу барабана одной палочкой. При этом корпус барабана вибрирует более интенсивно, и звук получается полнее и глубже.)

Добиваться хорошего полного звука — это не означает играть очень громко. Используя удар по ободу, вы можете играть с неограниченными динамическими оттенками, от самого громкого до самого тихого, и при этом выдавать отличный звук. Нужно немного поэкспериментировать, для того чтобы понять, где именно

извлекается самый лучший звук. Как правило, самый полный звук получается при ударах по центру мембраны. Если вы переносите место удара ближе к краю барабана, то звук получается тоньше и выше.

При ударе по краю барабана возникают так называемые обертоны. Точнее говоря, они возникают всегда, но при ударе по центру они перекрываются полноценным звуком, конечно, при условии, что ваш барабан настроен правильно. (О настройке барабанов мы поговорим в 17-й главе.) При ударе по краю мембраны эти обертоны звучат громче, чем основной звук барабана.

Основные ритмы

Овладев всего несколькими основными ритмами, вы уже можете начинать карьеру ударника в рок-группе. В этом разделе мы рассмотрим ритмы, которые встретятся вам в современной рок-музыке. Главное при исполнении этих ритмов — научиться создавать четкое ощущение продвижения вперед. У вас должен быть крепкий бэкбит, громкий большой барабан и мягкий хет. Но самое главное, все эти инструменты, малый и большой барабаны и хет, должны звучать согласованно и дополнять друг друга.

Рок-музыка и все ее разновидности, такие как блюз, ритм-энд-блюз (в дальнейшем R&B), фанк, представлена многими направлениями и способами исполнения. В частности, есть разные ритмические интерпретации (*feel*). Существуют интерпретации шестнадцатыми нотами, восьмыми, так называемый стиль *шаффл* (*shuffle*), исполнение в обычном времени и в половинном времени. В дальнейшем мы не раз будем к этому возвращаться, поэтому я поясню, что я имею в виду, когда говорю об интерпретации. Встречаются следующие типы интерпретации.

- ✓ **Восьмыми нотами.** При такой интерпретации восьмые ноты играют на хете или на ведущей тарелке. Это также называется простой интерпретацией, потому что восьмые ноты играют просто, как написано. При этом малый барабан играет на второй и на четвертой долях такта.
- ✓ **Шестнадцатыми нотами.** Такой способ интерпретации похож на предыдущий, разница состоит только в том, что вы играете на хете и на тарелке шестнадцатые ноты. Малый барабан тоже играет на второй и на четвертой долях такта.
- ✓ **Шаффл.** При этом способе интерпретации вместо восьмых и шестнадцатых нот играют триоли. Но это не простые триоли, а так называемые *разбитые триоли* (*broken triplets*), при исполнении которых вы не играете вторую ноту в триоли, а только первую и третью. Малый барабан тоже играет на вторую и четвертую доли такта.

При любом из описанных способов интерпретации на большом барабане вы играете самые разнообразные ритмы, в зависимости от песни и от стиля.

Когда вы играете на малом барабане на вторую и четвертую доли, это называется игрой в *простом времени* (*regular time feel*). Однако все перечисленные выше способы интерпретации можно играть в *половинном времени* (*half time feel*). Это означает, что малый барабан играет в два раза реже, чем при обычном времени. Вместо того чтобы играть на вторую и четвертую доли, малый барабан играет только на одну долю, как правило, на третью. Иногда, в зависимости от песни, он может играть на четвертую долю.

В дальнейшем будем предполагать, что вы играете *под правую руку*, т.е. вы играете на хете (верхняя линейка на нотосце) правой рукой, а на малом барабане (третья линейка снизу) — левой рукой.

При исполнении ритмов этого раздела попробуйте экспериментировать с силой нажатия на педаль хета. Если вы нажимаете на педаль сильнее, то при ударе по хету получается короткий, щелкающий звук. Если ослабить давление на педаль, то тарелки хета немного приоткрываются, и звук получается длинным, свистящим.

Практикуйтесь в исполнении этих ритмов и их вариантов, пока вы не сможете исполнять их свободно, в разных темпах, но всегда выдерживая постоянство темпа.

Интерпретация восьмыми нотами

Чаще всего в рок-музыке применяется интерпретация восьмыми нотами. Это означает, что песня исполняется в размере 4/4, при этом вы играете на закрытом хете восьмые ноты. Малый барабан играет на второй и четвертой долях, а большой барабан играет переменные фигуры восьмыми нотами, как правило, эти фигуры тесно связаны с партией бас-гитары.

1. **Запись 33, 0:00**

2.

3. **Запись 33, 0:10**

4.

5. **Запись 33, 0:18**

6.

7. **Запись 33, 0:26**

8.

9. **Запись 33, 0:34**

10.

Рис. 9.1. Простые рок-ритмы на восьмых нотах

В ритмах на рис. 9.1 приведены самые распространенные фигуры для большого барабана. Ритмы 1 и 3 — это универсальные ритмы, используемые в большинстве рок-композиций (подробнее о таких схемах мы поговорим в 12-й главе).

После того как вы научитесь свободно исполнять эти ритмы, попробуйте подключать к ним ритмы для хета, приведенные на рис. 9.2.

1. Запись 33, 0:42

2.

3. Запись 33, 0:51

Рис. 9.2. Акценты для хета при исполнении рок-ритмов восьмыми нотами

Интерпретация шестнадцатыми нотами

При таком способе интерпретации в качестве основы для ритма используются шестнадцатые ноты. Здесь вы играете на хете не восьмые ноты, а шестнадцатые и их комбинации. Малый барабан, как и прежде, играет на вторую и четвертую доли такта. Как правило, таким способом исполняются более медленные песни, чем те, которые интерпретируются восьмыми нотами.

СОВЕТ В медленных темпах вы играете на хете правой рукой, но при исполнении быстрых песен лучше получается, если играть на хете попеременно двумя руками, правой и левой. При таком исполнении переменным ударом вы играете на малом барабане правой рукой. Поскольку обе ваши руки заняты игрой на хете, вы не сможете нанести одновременный удар по хету и по малому барабану. Поэтому для исполнения бэкбита вам придется переносить правую руку с хета на малый барабан.

На рис. 9.3 приведены некоторые простые ритмы для интерпретации шестнадцатыми нотами. Эти ритмы написаны в медленном темпе. Только благодаря этому вы сможете наносить одновременные удары по хету и по малому барабану.

На рис. 9.4 показаны ритмы для исполнения в более быстром темпе. Вы можете воспользоваться любым из них в самых разных ситуациях, ваш выбор ритма зависит от того, на какой скорости вы чувствуете себя уверенно. Фигуры для большого барабана, приведенные на рис. 9.3, вы должны уверенно исполнять во всех темпах, как в быстрых, так и в медленных.

1.

2. Запись 34, 0:00

3. Запись 34, 0:13

4.

5. Запись 34, 0:25

6.

Рис. 9.3. Ритмы для интерпретации шестнадцатыми нотами в медленном темпе

Рис. 9.4. Исполнение шестнадцатыми нотами в быстром темпе

После того как вы почувствуете себя уверенно при исполнении ритмов с рис. 9.3 и 9.4, пробуйте применять акценты для хета, которые приведены на рис. 9.5. Эти акценты очень переменчивы, поэтому их исполнение может вызвать определенные трудности. Начинайте с самого медленного темпа и постепенно повышайте его по мере того, как будете чувствовать себя уверенно.

1. Запись 34, 0:37

2. Запись 34, 0:50

3. Запись 34, 1:02

Рис. 9.5. Переменные акценты для хета при интерпретации шестнадцатыми нотами

Игра в половинном времени

Игра в половинном времени создает ощущение того, что песня исполняется медленнее, чем на самом деле. Барабанщики используют этот прием в припевах, в лирических частях песни, когда нужно смягчить исполнение (об интерпретации разных частей песни читайте в главе 14). Игра в половинном времени может интерпретироваться как восьмыми, так и шестнадцатыми нотами. Главное отличие половинного времени от простого заключается в том, что если в простом времени вы играете на малом барабане на вторую и четвертую доли (исполняете бэкбит), то в половинном времени вы играете на третью долю. При таком способе исполнения создается иллюзия, что вы играете в два раза медленнее, чем на самом деле.

На рис. 9.6 вы видите некоторые простые ритмы для интерпретации восьмыми нотами на хете в половинном времени. Присмотритесь к ритмам 5 и 6. В них бэкбит исполняется на четвертой доле, а не на третьей. Это редкая, но вполне возможная интерпретация половинного времени.

На рис. 9.7 приведены ритмы для исполнения шестнадцатыми нотами в половинном времени. Посмотрите на ритмы 4 и 5. В них бэкбит делается на четвертой доле, а не на третьей. Обратите внимание на то, что эти ритмы звучат совсем не так, как остальные, в которых бэкбит делается на третьей доле. Практикуйтесь в исполнении этих ритмов, применяя с ними фигуры с рис. 9.3 и 9.4 как в быстром, так и в медленном темпе.

После того как вы научитесь уверенно исполнять ритмы, представленные на рис. 9.6 и 9.7, попробуйте делать то же самое, переключаясь между игрой в обычном времени и в половинном времени. Играйте так все ритмы начиная с рис. 9.1 по рис. 9.5.

<p>1.</p>	<p>2.</p>
<p>3.</p>	<p>4.</p>
<p>5.</p>	<p>6.</p>

Рис. 9.6. Интерпретация восьмыми нотами в половинном времени

1. Запись 35, 0:23

2. Запись 35, 0:36

3.

4. Запись 35, 0:50

5.

Рис. 9.7. Интерпретация шестнадцатью нотами в половинном времени

Шаффл

Этот способ интерпретации сейчас не очень часто встречается, хотя он был весьма популярен в эпоху блюза и блюз-рока, в 60-е и 70-е годы. Вы играете, интерпретируя восьмыми нотами в обычном времени, но сами восьмые вы играете как разбитые триоли, т.е. играете первую и третью ноту из триоли (о триолях см. главу 2). Это очень близко к исполнению в стиле свинг (*swing*). (Подробнее о стиле свинг мы поговорим в 10-й главе.) Главное, чтобы при таком способе исполнения создавалось ощущение движения вперед.

Рис. 9.8. Это упражнение поможет вам освоить ритм шаффл правой рукой (левая рука при этом не играет)

1. Запись 36, 0:00

2.

3. Запись 36, 0:08

4.

5.

6. Запись 36, 0:15

Рис. 9.9. Ритмы в стиле шафл

В начале исполнение ритмов *шаффл* может показаться трудным. Есть один хороший способ, помогающий правильно передать этот ритм. При исполнении разбитой триоли нужно сделать неслышимый удар левой рукой. Для этого проще всего слегка ударять рукой по своей ноге, не касаясь барабана. На рис. 9.8 показано, как играть этот ритм. При работе над этим упражнением обращайте внимание на то, как работает и как звучит ваша правая рука. После того как вы обретете некоторую легкость в исполнении, попробуйте отключить левую руку и убедитесь, что все остальное звучит по-прежнему. Если это получается, переходите к ритмам на рис. 9.9.

На рис. 9.9 приведены упражнения, которые помогут вам освоить ритм шаффл. Ритмы 1, 5 и 6 встречаются в современной музыке особенно часто.

Иногда приходится играть ритмы *шаффл* в быстром темпе, и тогда у вас может не получаться правильно играть разбитые триоли правой рукой. В таком случае вы можете заменить их фигурами для хета, приведенными на рис. 9.10. Может случиться и так, что вам просто понадобится какой-то другой ритм для данной песни, даже если темп достаточно медленный для исполнения. Добейтесь того, чтобы вы могли играть все фигуры для большого барабана с ритмами для хета, приведенными на рис. 9.10.

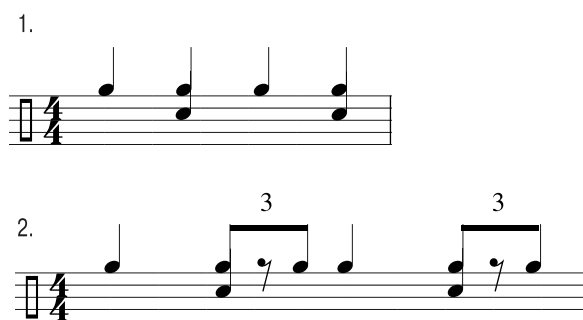

Рис. 9.10. Альтернативные фигуры для хета в ритме шаффл

Шаффл в половинном времени

При игре в стиле *шаффл* в половинном времени партия малого барабана смещается на третью долю. Несомненно, это наиболее сложная интерпретация для большинства барабанщиков. Самая лучшая запись из всех сделанных когда-либо в этом стиле — это песня “Rosanna” в исполнении группы *Toto* с барабанщиком Джеффом Поркаро (Jeff Porcaro). Обязательно послушайте эту песню, если хотите понять, как должен исполняться ритм *шаффл*.

На рис. 9.11 приведены некоторые ритмы *шаффл* в половинном времени. Упражняйтесь, пока не добьетесь полной легкости в исполнении.

Кантри-рок

Стиль кантри стал очень популярен в последние годы в основном благодаря простым, приземленным текстам, ритмам, знакомым и привычным по рок-музыке, и красочному шоу. Многие барабанщики нашли там себе прибежище после того, как рок утратил свою популярность в 90-е годы. Поэтому если вы прислушаетесь к ритмам кантри, то обнаружите, что это те же самые ритмы, что и в рок-музыке. И способы интерпретации те же самые, изменились только костюмы. Так что не робейте, покупайте ковбойскую шляпу и привыкайте играть в сапогах на высоких каблуках. (Для барабанщика это не такая простая задача, не то что для гитариста или для певца.) Если вы научились играть рок, то вы отличный барабанщик в стиле кантри.

1. Запись 36, 0:22

2.

3. Запись 36, 0:31

4.

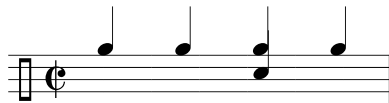
5. Запись 36, 0:40

6.

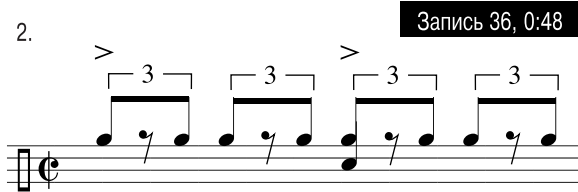
Рис. 9.11. Шафл в половинном времени

После того как вы освоите основные ритмы шаффл в половинном времени, попробуйте присоединять к ним фигуры для хета, которые приведены на рис. 9.12, и для большого барабана с рис. 9.11. При исполнении ритма 1 помните, что это должны быть разбитые триоли. Многие играют эти ноты как простые восьмые, забывая о том, что нужно играть шаффл. Ритм 3 сложен для исполнения, но когда у вас все получится, вы сами удивитесь, как здорово это звучит.

1.

2. Запись 36, 0:48

3. Запись 36, 0:56

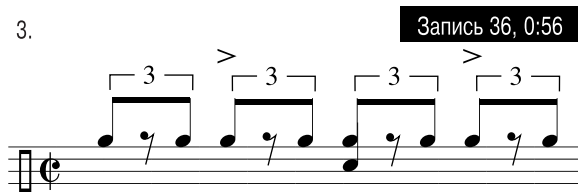

Рис. 9.12. Фигуры для хета в стиле шаффл в половинном времени

Усложнение простых ритмов

Если вам кажется, что вы уже овладели простыми ритмами и можете уверенно их исполнять, вам пора подумать о том, как сделать их более оригинальными, внести в них свои нюансы и текстуры. В следующих упражнениях приведены некоторые заготовки. Вы можете использовать одни из них в качестве основного ритма, а другие — только время от времени в качестве заполнений и украшений (об этом подробнее написано в главе 15).

Ритмы и техника исполнения, о которых мы будем говорить в этом разделе, могут необычайно украсить вашу музыку. Используйте их творчески, эффективно, но в то же время осторожно, и вы будете звучать, как настоящий профи.

Смешанная игра на хете

На хете можно исполнять бесконечное множество фигур, используя сочетания открытых и закрытых ударов. На рис. 9.13 приведено несколько таких ритмов, на которых открытые звуки обозначены кружком, а знак “+” означает, что нужно играть на закрытом хете. Поскольку до сих пор вы не использовали левую ногу для игры на хете простых рок-ритмов (вы только нажимали ею на педаль для закрытия тарелок), теперь вам понадобится некоторое время для освоения новой техники. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Начинайте очень медленно, и у вас все получится, причем в самое короткое время.

Рис. 9.13. Фигуры с открытым и закрытым хетом

При открывании тарелок хета держите ногу пяткой на педали, и только немного поднимайте носок. При этом должен получиться свистящий звук. При открывании хета обе тарелки должны продолжать касаться друг друга. Хороший свистящий звук получается при ударе по краю тарелок средней частью палочки. При таком ударе звук получается полным и громким.

При исполнении этих ритмов придется задействовать все четыре конечности, поэтому особенно важно следить за тем, как вы сидите. Даже небольшая потеря равновесия приводит к неточностям в игре. Вы должны сидеть прямо, немного наклонившись вперед. (Способы посадки и положение тела при игре были рассмотрены в главе 3).

Перенос бэкбита

Как правило, бэкбит делается на второй и четвертой долях такта (или на третьей, если вы играете в половинном времени), но иногда для создания новых эффектов и интересных схем он переносится со своего обычного места. Однако для получения хорошего эффекта делать это нужно весьма осмотрительно. Перенос бэкбита полностью меняет ощущение музыки и ее стиль. На рис. 9.14 и 9.15 приведены фигуры, на которых вы можете потренироваться в этом приеме.

На рис. 9.14 изображена схема, исполняемая восьмьюми нотами. Обратите внимание на то, как удары малого барабана попадают между ударами хета.

1. **Запись 38, 0:00**

2.

3. **Запись 38, 0:09**

4.

5. **Запись 38, 0:16**

6.

7. **Запись 38, 0:24**

8.

9. **Запись 38, 0:32**

10.

11. **Запись 38, 0:40**

12.

Рис. 9.14. Интерпретация восьмьюми нотами с переносом бэкбита

На рис. 9.16 приведен ритм, интерпретируемый шестнадцатыми нотами. Этот ритм написан в медленном темпе, правая рука играет на хете свои фигуры.

На рис. 9.16 вы видите, как можно изменить ритм с рис. 9.15, используя переменный удар на хете. Обратите внимание на то, как исполняется правой рукой удар малого барабана на слабой части первой доли. Играть левой рукой так, чтобы она перекрещивалась с правой, ударяя по малому барабану, может показаться сложным в начале, но после некоторой практики вы научитесь этому приему.

1. Запись 39, 0:00

2. Запись 39, 0:13

3. Запись 39, 0:25

4. Запись 39, 0:38

5. Запись 39, 0:38

Рис. 9.15. Интерпретация шестнадцатыми нотами с переносом бэкбита

Запись 39, 0:51

П Л П Л П Л П Л П Л П Л П Л

Рис. 9.16. Перенос бэкбита с использованием переменного удара на хете

Синкопы

Со временем рок-барабанщики все больше и больше испытывают влияние других стилей музыки. Синкопированные фигуры большого и малого барабанов (удар делается на слабой доле такта) становятся все более распространенным явлением в современной рок-музыке. Это придает исполнению новое ощущение и необычную окраску.

На рис. 9.17 приведены несколько ритмов в стиле рок, где большой барабан играет синкопы. Некоторые из них на первый взгляд кажутся сложными, поскольку вам приходится делать удары большого барабана как между ударами хета, так и в точности вместе с ударами основного бита.

На рис. 9.18 приведены некоторые синкопированные фигуры для акцентов малого барабана. Такой стиль исполнения довольно обычен в современных оттенках рок-музыки. В любом случае, вы делаете синкопированный удар малого барабана между двумя ударами хета. Эти дополнительные удары малого барабана нужно играть немного тише, чем основные удары бэкбита.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Рис. 9.17. Синкопированные фигуры для большого барабана

Рис. 9.18. Синкопированные фигуры для малого барабана

Заполнения и брейки

Заполнения (*fills*) — это разновидность брейков, такие контрастные изменения основного бита, с помощью которых вы отмечаете переходы от раздела к разделу песни, или просто оттеняете какой-то фрагмент. Есть барабанщики, которые вставляют такие брейки везде, где только можно, но это не очень хорошая практика. Делать это нужно всегда с осмотрительностью, заполнения и брейки должны соответствовать стилю и быть согласованными с остальными инструментами.

Несмотря на то, что большую часть времени вам приходится играть основной ритм песни, брейки и заполнения — это ваш шанс внести в песню нечто собственное, сделать личное заявление. Если вы серьезный барабанщик, то вам, безусловно, захочется рано или поздно создать какой-то свой, особенный элемент.

Число таких заполнений и брейков неограниченно. На рис. 9.19 приведено несколько самых простых, на которых вы можете поупражняться. Попробуйте играть их во всех интерпретациях, т.е. восьмыми и шестнадцатыми нотами, в половинном и в простом времени. После того как вы добьетесь легкости в исполнении, попробуйте изменить оркестровку, т.е. сделать то же самое, но на другом барабане. Например, попробуйте сыграть ритм 1 не на малом барабане, а на том-томе.

Ритмы на рис. 9.20 содержат примеры заполнений в ритме *шафл*.

Играйте все примеры на рис. 9.19 и 9.20, пока не почувствуете себя совершенно уверенно. После того как вы достигнете некоторого совершенства, добавьте перед этими фрагментами три такта основного ритма, в результате чего у вас получится *четырёхтактовая фраза*. На рис. 9.21 показано, как играть такую фразу. Прodelайте то же самое со всеми ритмами этой главы. В 15-й главе мы поговорим о заполнениях подробнее и я приведу еще несколько примеров.

Запись 42, 0:00

1.

2.

3.

4.

5.

Запись 42, 0:09

6.

Рис. 9.19. Самые простые заполнения

Запись 42, 0:17

1.

2.

3.

Запись 42, 0:25

4.

5.

Рис. 9.20. Примеры заполнений в ритме шаффл

Запись 42, 0:32

The image shows two staves of musical notation. The top staff is in 4/4 time and contains a melodic line with a series of eighth notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. The bottom staff contains a bass line with a dotted half note G2, a quarter note B2, and a quarter note D3. The two staves are connected by a brace on the left. The second staff is a continuation of the first, showing the same melodic and bass lines.

Рис. 9.21. Создание четырехтактовой фразы с заполнением