

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.93.32.034

Генезис и современное состояние техник игры на напольных конструкциях ударной установки

Солдатов Иван Александрович

Адъюнкт Военного университета им. князя Александра Невского
Министерства обороны Российской Федерации,
123001, Российская Федерация, Москва, ул. Большая Садовая, 14;
e-mail: dccsia@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена техникам игры на напольных конструкциях ударной установки: большом барабане с одной педалью или карданом (двойной педалью для игры двумя ногами на одной барабане) и подвесных парных тарелках – хай хэте. Автор выявляет наиболее важные аспекты становления, развития и современного состояния ножных техник игры, а также представляет их описание и структуру. Актуальность работы и ее научная новизна характеризуются тем, что автором предпринята попытка восполнить пробел между научно-методической и практической составляющими искусства игры на ударных инструментах. Цель – выявление на основе анализа исполнительских школ, видеозаписей выступлений видных музыкантов-ударников и статей из современных тематических журналов существующих техник игры на напольных конструкциях ударной установки; определение взаимосвязи с историческими процессами; обозначение различных путей развития; обобщение представления об их эволюции в истории исполнительского искусства на ударной установке.

Для цитирования в научных исследованиях

Солдатов И.А. Генезис и современное состояние техник игры на напольных конструкциях ударной установки // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 10А. С. 313-319. DOI: 10.34670/AR.2023.93.32.034

Ключевые слова

Техника игры, ножные техники, ударная установка, большой барабан, бас-барабан, педаль, кардан, подвесные парные тарелки, хай-хэт, исполнительское искусство на ударной установке, искусство игры на ударной установке.

Введение

Искусство игры на ударной установке является одним из самых молодых и вместе с тем популярных явлений в современной музыке. На протяжении XX века исполнительство на данном инструментальном комплексе прошло определенный путь эволюции, претерпев изменения в технике игры, музыкальных стилях и культурных аспектах. Так, в своей диссертации Г. Соколов утверждает: «Эволюция ударной установки тесно связана с возникновением и развитием разностилевых направлений музыки неакадемической традиции» [Соколов, 2010, 89]. И действительно, ударная установка находится в фокусе внимания с XX века по настоящий день. В этой связи уместным является сравнение истории искусства игры на ударной установке с историей искусства игры на саксофоне, так как одну из наиболее активных фаз своего становления и развития оба музыкальных инструмента получили одновременно, в период широкой распространенности различных джазовых направлений. «Популяризация инструмента приводит к появлению большого количества исполнителей и педагогов, повышению уровня искусства игры, и, соответственно усложнению произведений», – заявляет доктор искусствоведения А. Понькина [Понькина, 2020, 311]. В свете вышесказанного данное заявление становится справедливым и для исполнительства на ударной установке.

Основная часть

На современном этапе искусства игры на ударных инструментах мы можем наблюдать пристальное внимание к ударной установке как участнику всевозможных ансамблей в популярной музыке. Однако развитие исполнительства на данном инструментальном комплексе всегда несколько ограничено его атональной сутью и сводилось к повторению метроритмических паттернов, их комбинациям и редким сольным вставкам. Так, например, Г. Багдасарьян в своей диссертации отмечает: «Ритм-секция в двадцатом веке выполняет в джазе и поп-музыке двоякую функцию: с одной стороны, она создает базу для солистов в виде постоянной ритмической пульсации, а с другой стороны, поддерживает аккордовую структуру композиции» [Багдасарьян, 2015, 36].

С другой стороны, подобные «звуковысотные рамки» ударной установки и своего рода ограниченность четырьмя конечностями, участвующими в игровом процессе, направили развитие инструментального комплекса на модернизацию составляющих его ударных музыкальных инструментов, приводных механизмов к ним и их рациональной расстановке, а также на развитие целого ряда аспектов исполнительства.

Музыканты-ударники добились заметных результатов в развитии координации движений, исполняя разные ритмические рисунки во всех конечностях, порой одновременно. При этом расположение и количественно-функциональный состав ударной установки в разных игровых сессиях (обучение, репетиции, концертные выступления) могут разительно отличаться [Багдасарьян, 2013; Клюевский, www].

Следующим немаловажным направлением в эволюции искусства игры на ударной установке является развитие темпа. Технике игры руками, в том числе и увеличению скорости игры, посвящены многие учебные пособия, ножные техники игры – сравнительно молодое явление в исполнительском искусстве на ударной установке. Развитие техник игры на напольных конструкциях обусловлено, в первую очередь, конструктивной эволюцией основных элементов ударной установки, творческими поисками музыкантов-исполнителей и появлением

новых стилей в популярной музыке (рок, метал, разновидности тяжелого метала: дэт-метал, блэк-метал и т.д.) [Эгамкулов, 2022].

Выдающийся вклад в развитие и популяризацию исполнительского искусства на ударной установке в целом и ножных техник в частности привнесли такие видные музыканты-ударники, как Джо Джо Майер, Тим Уотерсон и Джой Джордисон. Например, Тим Уотерсон (Tim Waterson) в 1999 году создал ассоциацию музыкантов-исполнителей на ударной установке «Drumcussion Society of Alberta». В целях продвижения своего сообщества он добился участия в одном из телевизионных шоу под названием «Большой завтрак», во время которого смог установить мировой рекорд по скорости исполнения на бас-барабане. Во время замера количества контактов колотушки по большому барабану ему удалось достичь темпа 1447 ударов в минуту. Уотерсон знал, что мировой рекорд по самому быстрому исполнению руками принадлежал в то время Джонни Рэббу (Johnny Rabb), а рекорда по скорости игры ногами не было. В результате он привлек внимание не только к себе, но и к продвигаемому им сообществу музыкантов-исполнителей.

Наибольшее развитие ножные техники получили в англоговорящей музыкальной среде. Об этом можно утверждать по результатам анализа доступной методической и популярно-тематической литературы (источникам). К сожалению, до сих пор все названия рассматриваемых техник носят наименования на английском языке, в том числе и на русскоязычных ресурсах. Для удобства восприятия автором предлагается основанный на механике исполнительского процесса вариант перевода. Оригинальное название указано в скобках.

На данном историческом этапе все ножные техники можно условно разделить на три группы: простые, комбинированные и скользящие техники (рис. 1).

Рисунок 1 - Ножные техники – структура исполнительских техник игры на напольных конструкциях ударной установки

К простым ножным техникам можно отнести технику игры с опорой на пятку (Heel-Down), технику игры с опорой на носок (Heel-Up) [Bowders, www] и технику игры всей стопой (Full foot). Последняя техника подразделяется на два подвида: плоской стопой (Flat foot) и всей стопой с опорой (Full step).

С появлением ударной установки первоначально использовалась техника игры с опорой на пятку (Heel-Down), что связано, в первую очередь, с несовершенством конструкции педали. Данная техника заключается в размещении стопы музыканта на всей поверхности педали. Во время удара пятка остается неподвижной, расположенной на подпятнике. В связи с большой нагрузкой на переднюю большеберцовую и икроножную мышцы рассматриваемая исполнительская техника требует от музыканта большой выносливости. Техника игры с опорой на пятку положительно зарекомендовала себя в тихих нюансах, поскольку позволяет достичь максимального значения контроля колотушки педали. По этой причине техника хорошо зарекомендовала себя при игре на хай-хэте. Прикладное значение техники игры с опорой на пятку – в качестве упражнения для развития исполнительской выносливости (передней большеберцовой и икроножных мышц).

С развитием джаза и повсеместным распространением оркестрового исполнительства в данном стиле перед музыкантами-ударниками возникла необходимость игры как в более громких нюансах, так и более продолжительное время. Модернизация конструкции педали позволила развиваться и ножным техникам.

Техника игры с опорой на носок (Heel up) заключается в неподвижном положении пятки и исполнении исключительно мыском ноги. Данная техника подразделяется на два способа. При первом способе стопа располагается параллельно земле, носок упирается в пластину педали, при втором способе пятка располагается выше носка.

При игре вторым способом удается достигать большей подвижности, однако уменьшается сила удара. Таким образом, этот способ применим только при возможности настройки «чувствительности» педали, когда малейшее касание игровой поверхности отзывается активным ударом колотушки педали.

При использовании техники игры с опорой на носок происходит сгибание в голеностопном суставе за счет работы передней большеберцовой и икроножной мышц.

Техника игры всей стопой (Full foot) подразделяется на две подтехники: игра плоской стопой (Flat foot) и всей стопой с опорой (Full step).

При игре плоской стопой нога в «мертвой», «неигровой фазе» располагается параллельно земле, опираясь на игровую поверхность мыском стопы. На пластину педали нога опускается всей стопой, при этом колотушка педали после удара остается у пластика большого барабана, демпфируя его звучание. Этот подвид техники хорошо зарекомендовал себя, как простой в усвоении и применении.

Второй подвид техники, всей стопой с опорой, заключается в приподнимании мыска ноги после удара и опоры пятки о подпятник (нижнюю часть пластины педали), словно вторая фаза удара заимствована из техники игры с опорой на пятку. В этом случае положение пластины педали не препятствует возвратному механизму педали отводить колотушку в исходное положение и звук бас-барабана приобретает естественный, «филированный» характер.

Джазовые музыканты-ударники предпочитают использовать именно этот подвид техники игры всей стопой в совокупности с техникой игры с опорой на пятку.

Комбинированные ножные техники, с пятки на носок (Heel-Toe) и с носка на пятку (Up Down), получили свое развитие одновременно с усложнением популярной музыки, когда от музыканта-ударника потребовалось исполнение на бас-барабанах более мелких длительностей. Наибольшую применимость данные техники получили с появлением рока и метала.

Комбинированные техники основаны на «волнообразном» движении ноги и заключаются в попеременном чередовании ударов из техник с опорой на носок и полной стопой. Однако имеется и ряд различий. В технике с пятки на носок первый удар повторяет технику удара всей

стопой, а второй – с опорой на носок. В то же время техника с носка на пятку в своей первой фазе воспроизводит удар с опорой на носок, во второй – всей стопой. Вместе с тем в первой технике носок незначительно поднимается над игровой поверхностью педали, тогда как в технике игры с носка на пятку носок ноги остается на ней. Техника игры с пятки на носок позволяет добиться большей скорости, однако требует специальной конструкции педали, когда игровая поверхность увеличивается за счет объединения с подпятником в единое целое. В тематических журналах появление этих двух техники часто связывают с творческой деятельностью чечеточников, у которых и была позаимствована идея механики двойного и даже тройного удара на одно движение ноги.

Дальнейшее усложнение музыки дало новый толчок в эволюции ножных техник. Очень быстрые и частые серии из двух-трех ударов доступны музыкантам-исполнителям на ударной установке, использующим скользящие техники игры. К ним относятся техника игры скольжением вперед (Slide) и техника игры скольжением в стороны (Swivel).

В технике игры скольжением вперед носок стопы совершает удар в нижнюю часть платформы, «соскальзывает» вверх и совершает второй удар вверх игровой поверхности педали (часто всей стопой).

В технике игры скольжением в стороны – сдвиг пятки позволяет не менять пятно контакта носка, а следовательно, добиться равномерного звучания.

В практической деятельности музыкантов-ударников существует практика комбинирования ножных техник, когда, например, в левой ноге, при игре на хай-хэте, применяется техника игры с опорой на пятку, а в правой, на бас-барабане, игра всей стопой.

Кроме того, существуют и специальные приемы, например одновременная активизация левой ногой двух рядом расположенных педалей: хай-хэта и левой педали кардана. При этом носок ноги остается на игровой поверхности педали большого барабана, тогда как пятка «соскальзывает» на игровую поверхность хай-хэта. При исполнении данного специального приема звучит интересное, акцентное сочетание, призванное темброво разнообразить общее звучание ударной установки.

Использование ударной установки не ограничивается рамками только популярной, эстрадной музыки, а находит свое применение и в академическом творчестве. Так, российский композитор Борис Иванович Тищенко ввел данный инструментальный комплекс в состав своих симфонических партитур. Вероятно, это является важной предпосылкой дальнейшего развития искусства игры на ударной установке.

Вместе с тем намечающиеся тенденции в области развития цифровых технологий и искусственного интеллекта принесут значимые результаты уже в самое ближайшее время. В настоящее время электронные ударные установки позволяют музыкантам создавать новые звуковые эффекты и моделировать различные стили музыки. Также с развитием компьютерной технологии появились симуляторы ударных установок, которые позволяют музыкантам практиковаться и совершенствовать свои навыки в условиях виртуальной среды. В свою очередь, это дало возможность создания новых музыкальных композиций, и экспериментировать с различными стилями игры на ударных инструментах.

Заключение

Таки образом, перспективы развития искусства игры на ударной установке в XXI веке могут заключаться в следующем:

- интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в ударные установки, что

- позволит создавать уникальные и индивидуальные музыкальные композиции;
- развитие виртуальной и аугментированной реальностей, которые могут стать новыми платформами для проведения занятий, репетиций концертов и выступлений музыкантов-ударников;
- создание новых музыкальных стилей и техник игры на ударных инструментах, которые будут отражать культурные особенности и тенденции современного мира.

Искусство игры на ударной установке прошло достаточно длительный путь эволюции. В наши дни этот вид исполнительского искусства продолжает развиваться и впитывать новые тенденции и технологии. В будущем искусство игры на ударной установке будет продолжать эволюционировать, сохраняя свои корни в культуре и традициях, но одновременно адаптируясь к новым технологиям и музыкальным стилям.

Библиография

1. Багдасарьян Г.Э. Развитие метроритмических способностей в процессе обучения на ударных инструментах: дисс. ... канд. пед. наук. СПб., 2015. 235 с.
2. Багдасарьян Г.Э. Школа игры на ударных инструментах. Воспитание правильного чувства ритма у обучающихся на ударных инструментах + DVD. 1-е изд. СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. 64 с.
3. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
5. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
6. Ключевский Г. Начальная школа игры на ударных инструментах // Барабанная школа. URL: <https://musicsch.com/page53.html#bookmark2>.
7. Понькина А.М. Эволюция академической музыки для саксофона второй половины XIX – начала XXI века: дисс. ... д-ра искусствоведения. Ростов-на-Дону, 2020. 487 с.
8. Соколов Г.В. Ударная установка: вопросы эволюции и исполнительства: дисс. ... канд. искусствоведения. М., 2010. 172 с.
9. Эгамкулов О. Ритмические джазовые формулы исполнительства на ударной установке // Academic Research in Educational Sciences. 2022. № 3(3). С. 417-423.
10. Bowders J. Lesson: Heel-Up Vs Heel-Down Bass Drum Foot Technique // Drum! URL: <https://drummagazine.com/lesson-heel-up-vs-heel-down-bass-drum-foot-technique>.

Genesis and current state of bass-drum techniques

Ivan A. Soldatov

PhD Student of the Military University named after Prince Alexander Nevsky
of the Ministry of Defense of the Russian Federation,
123001, 14 Bol'shaya Sadovaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: dcsia@mail.ru

Abstract

The article is devoted to techniques for playing on floor-mounted drum kit structures: a bass drum with one pedal or double pedal (for playing with two feet on one drum) and hi-hat. The author identifies the most important aspects of the formation, development and current state of foot playing

techniques (bass-drum technique), and also presents their description and structure. The relevance of the work and its scientific novelty is characterized by the fact that the researcher has made an attempt to fill the gap between the scholar, methodological and practical components of the art of playing percussion instruments. The goal is to identify, based on the analysis of performing schools, video recordings of performances by prominent drummers and articles from modern thematic magazines, existing techniques for playing on floor-mounted drum kit structures; determining the relationship with historical processes; designation of different development paths; generalization of the idea of their evolution in the history of performing arts on the drum set.

For citation

Soldatov I.A. (2023) Genezis i sovremennoe sostoyanie tekhnik igry na napol'nykh konstruktsiyakh udarnoy ustanovki [Genesis and current state of bass-drum techniques]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (10A), pp. 313-319. DOI: 10.34670/AR.2023.93.32.034

Keyword

Playing technique, bass-drum techniques, foot techniques, drum kit, bass-drum, pedal, double pedal, hi-hat, performing art on a drum kit, art of playing a drum kit.

References

1. Bagdasar'yan G.E. (2015) *Razvitie metroritmicheskikh sposobnostey v protsesse obucheniya na udarnykh instrumentakh. Dokt. Diss.* [Development of metrrhythmic abilities in the process of learning percussion instruments. Doct. Diss.]. Saint Petersburg.
2. Bagdasar'yan G.E. (2013) *Shkola igry na udarnykh instrumentakh. Vospitanie pra-vil'nogo chuvstva ritma u obuchayushchikhsya na udarnykh instrumentakh + DVD* [School of playing percussion instruments. Nurturing a correct sense of rhythm in students of percussion instruments + DVD], 1st ed. Saint Petersburg: Lan', Planeta muzyki Publ.
3. Bowders J. *Lesson: Heel-Up Vs Heel-Down Bass Drum Foot Technique. Drum!* Available at: <https://drummagazine.com/lesson-heel-up-vs-heel-down-bass-drum-foot-technique> [Accessed 13/09/2023].
4. Egamkulov O. (2022) Ritmicheskie dzhazovye formuly ispolnitel'stva na udar-noy ustanovke [Rhythmic jazz formulas for performing on a drum kit]. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(3), pp. 417-423.
5. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
6. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
7. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
8. Klyuevskiy G. *Nachal'naya shkola igry na udarnykh instrumentakh* [Primary school of playing percussion instruments]. *Barabannaya shkola* [Drum school]. Available at: <https://musicsch.com/page53.html#bookmark2> [Accessed 22/09/2023].
9. Pon'kina A.M. (2020) *Evolyutsiya akademicheskoy muzyki dlya saksofona vtoroy poloviny XIX – nachala KhKhI veka. Dokt. Diss.* [The evolution of academic music for saxophone in the second half of the 19th – early 21st centuries. Doct. Diss.]. Rostov-on-Don.
10. Sokolov G.V. (2010) *Udarnaya ustanovka: voprosy evolyutsii i ispolnitel'stva. Dokt. Diss* [Drum set: issues of evolution and performance. Doct. Diss.]. Moscow.