

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

**Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки**

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА АКУСТИЧЕСКОЙ ГИТАРЕ В
ПАЛЬЦЕВОМ СТИЛЕ (ФИНГЕРСТАЙЛ)

Автореферат
выпускной квалификационной работы бакалавра
студента V курса 552 группы
направления 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»
(профиль «Инструменты эстрадного оркестра»)
Института искусств

ОДОЕВСКОГО ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Научный руководитель

доцент, канд. пед. наук _____ **Корчагина Н.В.**
(подпись, дата)

Зав. кафедрой

доцент, канд. пед. наук _____ **Королева И. А.**
(подпись, дата)

Саратов 2019

Введение. Фингерстайл (также пальцевой метод, пальцевой стиль, англ. fingerstyle) – техника игры на гитаре (преимущественно акустической), при которой один гитарист ведёт одновременно партии соло, ритма и баса. Данная техника раскрывает в большей мере потенциал гитары, а насыщенность различных приёмов игры создаёт у слушателя впечатление, что звучит не один инструмент, а сразу несколько. Фингерстайл даёт возможность гитаристу обходиться без музыкального коллектива для реализации своих музыкальных идей (то есть быть самому себе ансамблем) и показывает непривычные возможности гитары, к примеру, как ударного инструмента. Этот стиль – один из самых сложных в освоении. Огромный вклад в его популяризацию сделал самый известный автор и исполнитель в этой технике – Томми Эммануэл. Однако, сам Эммануэль является учеником первопроходца фингерстайла, легендарного американского кантри-гитариста Чета Аткинса.

Рост числа музыкантов-исполнителей Фингерстайла побудил производителей выпускать новые, предназначенные для игры в этом стиле модели гитар (с более широким грифом, новыми пьезо-системами и т.д.), так что данная техника исполнения стимулирует развитие гитаростроения. Фингерстайл появился несколько десятилетий назад и стал очень популярен в наше время. Однако, несмотря на это, он остаётся довольно новым явлением в исполнительстве на гитаре, поэтому существует крайне мало теоретических исследований по специфике данной техники игры.

Всё вышесказанное и обусловило выбор **темы** выпускной квалификационной работы – «Исполнительство на акустической гитаре в пальцевом стиле (Фингерстайл)».

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть теорию и практику исполнительства на акустической гитаре в пальцевом стиле (Фингерстайл).

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Кратко проанализировать историю исполнительства на акустической

гитаре и её роль в современной популярной музыке.

2. Рассмотреть место и значение пальцевого стиля Фингерстайл в игре на акустической гитаре.

3. Описать авторские приёмы Фингерстайла; возможности использования электрического звукоусиления в исполнении Фингерстайла на акустической гитаре.

Методологической базой исследования являются труды С.Г. Ариевича, А.А. Бахмина, Л. Брауэра, В.С. Данилова, А. Дюфора, Л.В. Карпова, Е.А. Подшиваловой, Т. Флинта, Н.С. Якименко и др.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложения. Структура работы определена задачами исследования, их логической связью.

В первой главе рассмотрена история исполнительства на акустической гитаре, проанализирована её роль в современной популярной музыке. Здесь же анализируется место и значение пальцевого стиля Фингерстайл в игре на акустической гитаре.

Вторая глава посвящена описанию специфических приёмов (в том числе авторских) Фингерстайла, особенностей и возможностей использования электрического звукоусиления в исполнении Фингерстайла на акустической гитаре.

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу завершает список использованных источников, включающий 35 наименований.

Основное содержание работы. Гитара – один из самых популярных музыкальных инструментов в мире. Этот инструмент является обладателем широчайшего спектра возможностей. Но и самих гитар существует множество разновидностей, нюансов в разнообразии модификаций инструментов (акустические, электрические, слайд-гитары и т.п.) и техник исполнения столько (медиаторная, пальцевая, фортепианная), что сам термин

«гитара» необходимо понимать как целое семейство различных инструментов и техник исполнения.

Современная классическая гитара известна как инструмент, оснащённый нейлоновыми струнами (хотя начинают появляться и новые материалы, но пока главенствует именно нейлон), однако нейлон был изобретён лишь в 30-х годах XX века. Всю предшествующую же историю, струны на классических гитарах были жильными, что было дорого и неудобно. Параллельно европейской гитарной истории (хотя, несомненно, вовсе не изолированно) развивалась и американская. Именно в США появилась гитара со стальными струнами.

Акустическая гитара появилась в ходе поисков громкого звучания, которого не могла достичь классическая гитара, с целью не затеряться в ансамблях и оркестрах среди более громких струнных, духовых и ударных инструментов. Название «акустическая» означает способ звукоусиления резонирующим корпусом инструмента, без использования электричества. Акустическая гитара является основным инструментом таких жанров, как авторская песня, фолк, занимает важное место в цыганской и кубинской народной музыке, роке, блюзе и других жанрах.

Гитарное исполнительство в России пережило ряд подъёмов и кризисов. В начале XX века музицирование на гитаре получило поддержку благодаря популяризаторскому таланту В.А. Русанова. В советское время интерес к гитаре значительно усилился вследствие гастролей Андреса Сеговия.

В конце XIX – начале XX века акустическая гитара стала использоваться в блюзе. В блюзе оказались востребованы многие технические возможности гитары, преимущественно фактурные и мелодические, благодаря характерной щипковой технике. Блюзовое музицирование стало основой для формирования акустической гитары как самобытного инструмента, со своими неповторимыми возможностями. Во второй половине XX века среди гитаристов формируется самостоятельное

музыкальное течение, которое прокладывает себе путь между классикой и джазом.

Fingerstyle (Фингерстайл) – это пальцевая техника исполнения, где большой палец, как правило, ведёт бас-партию, остальные пальцы играют мелодию. Фингрестайл приобретает всё большую популярность как среди любителей гитарной музыки, так и в среде профессионалов. Фингерстайл имеет вполне обусловленные границы стиля со своим процессом формирования, неповторимыми возможностями и уникальной исполнительской школой. Это самобытное музыкальное направление, возникшее в США примерно в 1950-х годах. В Фингерстайле наряду с исполнительской сложностью доминирует монотематизм, простота и фольклорность мелодии. Главной особенностью Фингерстайла является постоянная ритмическая пульсация.

Техническая изощрённость в сочетании с легко запоминающейся мелодией обеспечили Фингерстайлу, который стал восприниматься и как своего рода инструментальное шоу, широкую популярность. Особая техника звукоизвлечения представляет собой, преимущественно, сочетание щипкового, тэппингового и плектрного приёмов игры. Благодаря этой технике, гитара звучит так, как будто вместе играют несколько музыкантов. В стиле Фингерстайл используются разные способы звукоизвлечения: тэппинг, слэп, натуральные флажолеты, пиццикато и др. Дополняет стиль перкуссионная техника, она представляет собой извлечение разных «мёртвых нот»: удары по струнам, деке, какие-либо свисты (например, легко провести рукой по струнам) и др. Что касается звукоизвлечения, то преимущественно играют ногтями, как на классической гитаре. Часто вместо ногтей на пальцы одевают «медиаторы-когти» которые называются фингерпики.

Для классических гитаристов привычным является щипок с применением ногтя; ногти на звукоизвлекающей руке при этом специально подготавливаются. В случае с фингерстайл-гитаристами имеют место разные варианты, однако наиболее распространённым является использование

мозолей на подушечках пальцев при щипке. Дело в том, что жёсткие металлические струны крайне недружелюбны к ногтям, более того, они не так податливы к нюансам атаки, как нейлоновые. Звук с применением ногтей на акустической гитаре может оказаться слишком резким и жёстким, менее контролируемым. Однако есть гитаристы, применяющие накладные ногти (или «когти») в случаях, когда требуется исполнение на повышенной динамике, но это скорее исключение – постоянное исполнение таким образом будет выглядеть однообразно.

При щипке фингерстайл-исполнители очень редко используют приём «апояндо» (щипок с опорой на соседнюю струну), так как из-за повышенной жёсткости струн он более труден и менее эффективен, чем на классической гитаре, поэтому основным является щипок без опоры («тирандо»). Также особым, по сравнению с классической гитарой, является подход к такому важному и неотъемлемому приёму как вибрато. Вибрато используется для придания дополнительной живости и выразительности гитарной музыке. Вибрато обычно используется для украшения нот средней и большой продолжительности, причём вибрато «включают» обычно во второй половине длительности ноты, увеличивая амплитуду по мере затухания звука (классическое вибрато). Чем агрессивнее музыка, тем раньше и энергичнее возможно применение вибрато.

Продольное классическое вибрато практически не работает на жёстких металлических струнах, но зато очень применимо боковое вибрато, поскольку в отличие от нейлона металл интенсивнее растягивается. Если на классической гитаре боковое вибрато малоэффективно, то на акустической (подобно электрической), несмотря на то, что физически тянуть струну сложнее, – эффекта от этого процесса будет значительно больше. Из бокового вибрато вытекает приём, вообще чуждый гитаре классической – подтяжка (bend), это приём, при котором струну тянут параллельно ладам, в результате чего повышается высота тона. Таким образом можно совершить бесшовное глиссандо (без переломов по ладам как при обычном глиссандо на

гитаре) до тона вверх. Также можно и просто брать своеобразные микротональные ноты, для создания напряжения при импровизациях в мелодии.

Легато, также называемый *hammer on* (восходящее) / *pull off* (нисходящее), – приём, известный щипковым струнникам как исполнение ноты без участия звукоизвлекающей руки (то есть без щипка). На акустической гитаре он имеет двоякую особенность. С одной стороны, требуется больше силы в атаке струны, однако с другой, металлические струны лучше «заводятся» на ударе по ладу, но следует оговориться, сказанное выше относится лишь к молоточковому приёму *hammer on*. Нисходящее же легато исполнять сложнее, нежели на нейлоновых струнах, и тут потребуется больше ловкости и выносливости в пальцах.

Совершенно отдельное пространство в гитарном исполнительстве занимают всевозможные постукивания (по корпусу, струнам, грифу), имитирующие звуки ударных. Ударные инструменты играют чрезвычайно важную роль в современной музыке, особенно массовой, поэтому фингерстайл-гитаристу, исполняющему обработки современных популярных песен, просто необходимо как-то показывать партию ударных. В среде акустических гитаристов, использующих преимущественно англоязычные термины, штрих пиццикато известен как «палм мьют» (глушение ладонью), он имеет особое значение в Фингерстайле. Особенно в технике «Трэвиспикинг» (называемой Томми Эммануэлем «бум-чик»). Данная техника требует особого упоминания, так как является базовой для Фингерстайла.

В современном музыкальном мире звукорежиссура играет огромную роль. С момента появления звукозаписи вопросы преобразования акустического сигнала в электрический стали актуальны абсолютно для всех жанров музыки, включая и академическую. Одним из ярчайших примеров является появление электрогитары и последующее изобретение эффекта перегруза. Новый вид гитары звучал совершенно по-другому и давал новые

возможности за счёт скомпрессированного, насыщенного гармониями, перегруженного звука. Взятые поодиночке ноты становились певучими (что несвойственно акустическим гитара́м), а аккорды наделялись своеобразным «рыком». Для фингерстайл-гитаристов, в отличие от придерживающихся камерных традиций классических исполнителей, очень свойственно применение звукоусиления на «живых» выступлениях, так как это не только даёт возможность сделать их изначально тихий инструмент громче, но и приукрасить его тембр управляемыми эффектами.

Заключение. Данная выпускная квалификационная работа посвящена теории и практике исполнительства на акустической гитаре в пальцевом стиле (Фингерстайл). Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы:

1. Первые инструменты, которые можно считать предками гитары, начали появляться приблизительно во втором тысячелетии до нашей эры. Название «акустическая гитара» означает способ звукоусиления резонирующим корпусом инструмента, без использования электричества. Однако, в современном понимании, под термином «акустическая гитара», подразумевают гитару конструкции Кристиана Фредерика Мартина (в отличие от гитары Торреса). Представителями русской гитарной школы являются: А.О. Сихра, С.Н. Аксёнов, Н.П. Макаров, А.М. Иванов-Крамской, А.К. Фраучи, джазовые гитаристы Николай Громин, Алексей Кузнецов. В конце XIX – начале XX века акустическая гитара стала использоваться в блюзе. А в цыганском джазе, благодаря творчеству Д. Рейнхардта, акустическая гитара впервые стала восприниматься как сольный инструмент. Эталоном современной акустической гитары является знаменитая модель «Drednought» (Дредноут) американского гитарного мастера Кристиана Фредерика Мартина. Акустическая гитара является основным инструментом таких жанров, как авторская песня, фолк, занимает важное место в цыганской и кубинской народной музыке, роке, блюзе и других жанрах.

2. Фингерстайл – это направление в неакадемической гитарной музыке, уходящее корнями к жанру кантри и впитавшее в себя мелодии англокельтских баллад, ритмы регтайма, интонации блюза. Музыка Фингерстайла востребована широкой аудиторией во всем мире, исполняется на Международных фестивалях и конкурсах, таким образом, образуя свою нишу в современной музыкальной культуре. В формировании Фингерстайла большое значение сыграла конструкция акустической гитары, её особенности и история развития. Сутью современного Фингерстайла является стремление к тому, чтобы один гитарист мог звучать как целый ансамбль. В сольные гитарные аранжировки укладываются и партия баса, и аккордовый аккомпанемент, и мелодия вокала, и ударные. Такие задачи требуют расширенного подхода к инструментарию приёмов звукоизвлечения, используемых гитаристом, а исполнение разных партий ощущается как игра полифонии и полиритмии. Фингерстайл показывает непривычные возможности гитары, к примеру, как ударного инструмента.

3. Авторские приёмы исполнения Фингерстайла:

- сочетанный приём из щипка и слэпа: отказаться от абсолютной синхронности двух приёмов, а исполнять их как можно более коротким форшлагом;

- «фантомный медиатор» для большого пальца (без применения «когтя»): при переходе в высокие позиции приходится брать нужную ноту баса из малой октавы – на октаву выше. Мы предлагаем взять вместе с ней легко доступную нам ноту, на том же ладу, на кварту вниз, получая интервал, как бы приземляющий исходную ноту на октаву вниз. По акустическим характеристикам этот интервал будет ощущаться как басовая нота, взятая октавой ниже. Необходимо выполнить приём движением пальца р вверх по струнам, осуществляя звукоизвлечение внешней стороной ногтя, как если бы мы сделали штрих вверх медиатором.

Использование электрического звукоусиления в исполнении Фингерстайла на акустической гитаре создаёт ряд дополнительных

возможностей для обогащения звука. Современные фингерстайл-гитаристы всё чаще используют акустические гитары «с подключением», то есть оснащённые звукоснимателями и возможностью подключать инструмент к звукоусилительной аппаратуре. Однако, традиционно для «подзвучивания» гитары использовался микрофон. По нашему мнению, наиболее эффективным будет размещение микрофонов примерно напротив 12-го лада, ориентировочно в 10 см от инструмента. В использовании звукоснимателей, по наблюдениям автора, наиболее предпочтительны двойные «таблетки» (с двумя корпусами для отдельного съёма верхних и нижних частот), они выдают наиболее богатый звук и «считывают» вибрации практически со всего инструмента, прекрасно реагируя на перкуссионные приёмы игры по корпусу. После установки такого звукоснимателя автор практически полностью отказался от использования микрофонов. Если традиция микрофонного звука давно сложилась, то использование звукоснимателей является сложным и открытым вопросом, поиски ведутся до сих пор. Но значительные успехи уже достигнуты, и большинство гитаристов, включая автора, используют именно такой метод съёма звука гитары для последующей обработки и усиления.