**Синтез техник игры на бас-гитаре в
исполнительской практике (середина
1980-х годов – начало XXI века)**

**Synthesis of bass guitar playing
techniques in performing practice (mid
1980s – the beginning of the XXI century)**

**Александр Витюк,
докторант,
Академия музыки, театра и
изобразительных искусств,
Кишинев**

ORCID: 0000-0001-5091-5979

CZU: 787.61

DOI: 10.46727/jshs.2021.v48.i2.p90-98

Аннотация

В настоящей статье рассматриваются процессы синтеза существующих техник игры на бас-гитаре, применяемых в профессиональной практике (середина 1980-х годов – начало XXI века). Совокупность приемов звукоизвлечения изучается на основе творчества ведущих бас-гитаристов современности, оказавших наибольшее влияние на эволюцию исполнительства на бас-гитаре. Автор обращает особое внимание на конструктивные особенности

струнных басовых инструментов в контексте формирования инновационных способов звукоизвлечения.

Ключевые слова: бас-гитара, звукоизвлечение, исполнительская техника, пиццикато, слэп, тэппинг.

Abstract

This article discusses the processes of synthesis of existing techniques of playing the bass guitar used in professional practice (mid 1980s – the beginning of the XXI century). The set of techniques of sound production is studied on the basis of the work of the leading bass guitarists of our time, who had the greatest influence on the evolution of performing on the bass guitar. The author pays special attention to the design features of stringed bass instruments in the context of the formation of innovative ways of sound production.

Keywords: bass guitar, performing technique, pizzicato, slap, tapping, sound extraction.

На протяжении всего эволюционного пути техника игры на бас-гитаре неизменно совершенствовалась и приобретала все новые отличительные характеристики. Это связано не только с появлением инновационных моделей инструмента, но и с расширением исполнительских

функций бас-гитары в эстрадных и джазовых коллективах. Прямая взаимосвязь бас-гитары с развитием электрогитары, техник игры классической гитары, функций контрабаса позволила сформировать три основных приема звукоизвлечения: пиццикато, слэп (*slap*) и тэппинг (*tapping*). Самостоятельной бас-гитарной техникой можно назвать лишь флажолетную технику, поскольку ни на одном родственном инструменте этот прием не имеет такого широкого распространения.

С середины 1980-х годов наступает новый исторический этап в развитии исполнительской техники игры на бас-гитаре, обусловленный не только появлением следующего поколения виртуозов, таких, как Джефф Берлин (Jeff Berlin), Брайан Бромберг (Brian Bromberg), Ришар Бона (Richard Bona), Виктор Бэйли (Victor Bailey), но и огромным опытом, накопленным предыдущими поколениями музыкантов. Бас-гитара окончательно перестает трактоваться как инструмент гармонического сопровождения, выводя на передний план исполнение развернутых импровизационных соло.

Реализация прогрессивных творческих идей требовала от бас-гитаристов поиска новых выразительных средств. Наиболее логичным представлялось расширение ранее существующего диапазона. Отдельные музыканты уже активно осваивали бас-гитары с пятью, шестью и бóльшим количеством струн, однако развитие исполнительской техники на этих инструментах замедлялось отсутствием фундаментальных школ и учебных пособий. Первым бас-гитаристом, сумевшим своеобразно раскрыть полноту расширенного диапазона и эволюционную природу техники пиццикато на шестиструнной бас-гитаре, был Джон Патитуччи (John Patitucci).

Джон Патитуччи (1959) – американский джазовый бас-гитарист, контрабасист и педагог, «[...] автор разносторонней музыкальной концепции, разработанной им на основе синтеза современных стилей в поп-музыке и джазе» [7, р. 277]. Многочисленные записи с коллективами *Chick Corea Elektric Band* и *Chick Corea Akoustic Band* и шесть авторских сольных альбомов для *GRP Records* принесли музыканту две премии *Grammy* (одну за исполнение и одну за сочинение). Кроме того, в 1987

году его первый сольный альбом *John Patitucci* занял первое место в чарте *Billboard Jazz*. Д. Патитуччи аранжировал и спродюсировал не только все свои авторские альбомы, но и работы других исполнителей, в которых он участвовал [5]. «Получив мировое признание как исполнитель, Патитуччи также занимается наставнической деятельностью. Как педагог он проводит многочисленные семинары и мастер-классы, на которых передает свои знания как музыкант и композитор. Многочисленные коллеги и ученики заслуженно считают Патитуччи одним из величайших басистов нашего времени, своей уникальной игрой заметно повлиявших на развитие джаза» [2].

Д. Патитуччи удалось привнести в инструментальное исполнительство на бас-гитаре совершенно новые игровые концепции. В результате увеличения диапазона обычной бас-гитары двумя дополнительными струнами – одной снизу *H2* и одной сверху *c* – исполнитель сумел объединить в одном музыкальном инструменте несколько независимых функций. Впервые преимущества расширенного диапазона шестиструнной бас-гитары, составляющего более 4-х октав, были освоены как с технической,

так и с выразительной точки зрения. Благодаря филигранной технике пиццикато на шестиструнной бас-гитаре, Д. Патитуччи удавалось имитировать музыкальные фразы, исполняемые на саксофоне, трубе, классической гитаре и клавишных. Его джазовые импровизации на бас-гитаре в верхнем регистре отличались красочностью тембральной палитры и необыкновенным эстетическим вкусом. В то же время, исполнение басовой партии в нижнем регистре создавало имитацию звучания низких нот синтезатора.

Еще одним революционным решением Д. Патитуччи была разработка и внедрение в практику шестиструнной бас-гитары техники игры сложных аккордов (нон-, ундецим-, терцдецимаккордов), включающей в себя более удобные аппликатурные модели. В свою очередь, воспроизведение басовой партии напоминало аккомпанирующие партии гитары или фортепиано. Звукоизвлечение указанной техники на верхних струнах отличалось чистым и прозрачным звучанием, а игра на нижних струнах – более полным.

Применение инновационной концепции пиццикато на шестиструнной бас-гитаре наглядно отражено в

произведении *Our Family* из дебютного сольного альбома *John Patitucci* (1987). Композиция исполняется на шестиструнной бас-гитаре соло в сопровождении повторяющейся записи партии перкуссии. Используя данную технику, Д. Патитуччи сумел продемонстрировать колоссальные игровые возможности шестиструнной бас-гитары, а также четкую взаимосвязь аккордовой техники и джазовой импровизации. Звукоизвлечение пиццикато здесь применяется как важнейшее музыкальное средство, объединяющее аккомпанирующую и мелодическую функции бас-гитары.

Практическое использование огромного исполнительского диапазона раскрывает новые художественные функции бас-гитары. Благодаря применению пиццикато, Д. Патитуччи с легкостью исполняет мелодические линии, по своему диапазону и тембральным характеристикам ничем не уступающие партиям других инструментов. С помощью инновационного подхода к исполнению указанной техники, шестиструнная бас-гитара превратилась в инструмент, способный на равных конкурировать с такими солирующими инструментами,

как саксофон, электрогитара или клавишные. Благодаря творчеству Д. Патитуччи, практическое применение технических возможностей звукоизвлечения пиццикато на шестиструнной бас-гитаре показало музыкальному сообществу принципиально новые перспективы в развитии этой техники.

Тем временем, в начале 1990-х годов начинает активно набирать популярность безладовая разновидность шестиструнной бас-гитары. Музыканты пытались привнести экспериментальные исполнительские техники применительно к новой модели инструмента. С учетом специфических особенностей звучания безладового баса и расширением диапазона требовалась кардинальная трансформация существующих техник звукоизвлечения. В этом отношении настоящей сенсацией стало творчество Стива Бэйли (Steve Bailey).

Стив Бэйли (1960) – один из выдающихся американских бас-гитаристов, основоположник школы игры на безладовой шестиструнной бас-гитаре, автор двух обучающих видеошкол и многочисленных учебников для бас-гитары. В 1993 году он основал экспериментальное трио *Bass Extremes*.

Концерты С. Бэйли стали настоящим шоу виртуозной игры на инструменте. Бас-гитарист исполняет виртуозные сольные партии, которым сам же аккомпанирует, благодаря чему создается впечатление, что на сцене звучит целый оркестр. С. Бэйли подвластны все направления современной музыки: на его концертах можно услышать импровизации известнейших произведений поп- и рок-музыки, джаз-рока и музыки академического направления [3].

Исполнение С. Бэйли басовых партий отличается разнообразием техник и тембральных красок. Звучание безладовой бас-гитары сопровождается безукоризненной игрой пиццикато и точной интонацией. Традиционные для безладовой игры глиссандирующие пассажи обладают принципиально новой инструментальной трактовкой и сочетаются с техникой игры искусственных флажолетов. По сути, музыкальная партия шестиструнной безладовой бас-гитары напоминает полифоническое звучание нескольких разнохарактерных инструментов.

Достаточно вспомнить сольную композицию *Moonridge* (1993), исполненную С. Бэйли в рамках проекта *Bass Extremes*. Основной лейтмотив

произведения построен на красочном сочетании басовой ноты аккорда с мелодической линией искусственных флажолетов. Поразительное совмещение двух разнообразных тембров, внушительный четырехоктавный исполнительский диапазон шестиструнного баса и безладовые эффекты вибрато и глиссандо позволяют выстраивать принципиально новые игровые концепции. Техника звукоизвлечения пиццикато выступает здесь центральным приемом, синтезирующим весь комплекс исполнительских и музыкально-выразительных средств.

Новаторское изложение гармонической функции в игре на безладовой бас-гитаре отразилось в практическом применении аккордовой техники. С. Бэйли активно использует прием контрабасового пиццикато, создавая имитацию звучания инструментов струнно-смычковой группы. При этом правая рука неоднократно переносится на поверхность грифа, исполняя одновременно остинантный бас и сложные мелодические обороты.

Творчество С. Бэйли характеризуется рождением множества

инновационных элементов техники пиццикато. Благодаря эволюционной манере игры, С. Бэйли удалось синтезировать данную технику с исполнением натуральных и искусственных флажолетов на шестиструнной безладовой бас-гитаре. Раскрытие огромного потенциала этого инструмента породило новые прогрессивные идеи и создало предпосылки для дальнейшего их воплощения.

Одновременно с развитием техники игры пиццикато на шестиструнных басовых инструментах продолжают совершенствоваться и другие техники звукоизвлечения. Поскольку шестиструнная бас-гитара была ориентирована на реализацию мелодических средств, такие специфические техники, как слэп и тэппинг, продолжили развиваться на четырехструнной бас-гитаре. Очередным бас-гитаристом, совершившим настоящий переворот в «басовом мире» и повлиявшим на всю исполнительскую технику игры на четырехструнной бас-гитаре, стал Виктор Вутен (Victor Wooten).

Виктор Вутен (1964) – выдающийся американский бас-гитарист,

виртуоз, владеющий уникальной манерой игры на бас-гитаре. Участник множества джазовых коллективов, в числе которых: *The Wooten Brothers Band, Bela Fleck and the Flecktones, SMV, Bass Extremes*. В. Вутен – обладатель всех основных наград, присуждаемых бас-гитаристам, в том числе, пятикратный обладатель премии *Grammy*. По опросу подписчиков журнала *Bass Player*, исполнитель неоднократно признавался лучшим бас-гитаристом года [6]. Феноменальное владение техниками слэп и тэппинг сделали его произведения классическими для своего инструмента.

Эволюционные техники слэп и тэппинг проявились уже на самом раннем этапе творчества В. Вутена. Рожденный в музыкальной семье младшим из пяти братьев, В. Вутен начинает играть на бас-гитаре в семейной группе *The Wooten Brothers Band*. В начале 1990-х бас-гитарист становится участником ансамбля виртуозов *Bela Fleck and the Flecktones*, в котором в полной мере раскрывается его исполнительский талант. Одновременно с этим В. Вутен начинает сольную карьеру и в 1996 году записывает свой первый альбом *A Show of Hands*. Необходимо подчеркнуть, что все 10 композиций, представленных в

альбоме, исполнены на бас-гитаре соло, а присутствие в некоторых композициях вокального сопровождения подчеркивает стремление автора к нестандартным решениям.

Эволюционная концепция исполнительских техник В. Вутена подразумевала использование на бас-гитаре трех основных составляющих: мелодии, партии баса и ритма. Наиболее ярко это отражено в композиции *U Can't Hold No Groove...*

В куплете композиции бас-гитарист применяет эволюционную разновидность слэповой техники *open hammer plack*, звучание которой формируется при помощи трех элементов: *open* – удар большого пальца правой руки по открытой струне, *hammer* – легато пальцем левой руки и *plack* – подцепы струны указательным пальцем правой руки. Кроме того, В. Вутену удается одновременное выполнение перкуссионных ударов правой рукой на второй и четвертой долях. Подобная исполнительская инициатива создает имитацию звучания малого барабана ударной установки. Как отмечает Ю. Андреев, «[...] применение глухих звуков позволяет бас-гитаре выступать в новом для себя качестве, а именно как

перкуссионный инструмент, создавая новые выразительные возможности бас-гитары» [1, с. 50].

Исполнение припева изобилует синтезированием техник звукоизвлечения слэп и натуральных флажолетов. Гармоническая функция басовых звуков, ударная партия слэпа и мелодическая линия флажолетов создают невероятную музыкальную наполняемость басовой партии. Необходимо выделить принципиально новые тембральные краски, образованные в целостном сочетании множественных приемов игры. Бас-гитара предстает в новом качестве независимого и самодостаточного солирующего инструмента.

Еще одним ярчайшим примером, раскрывающим эволюционные возможности бас-гитарной техники, является лирическое произведение В. Вутена *The Vision* (1996). Композиция исполняется сразу несколькими басовыми техниками, в числе которых пиццикато, тэппинг и натуральные флажолеты. Такой удивительный симбиоз создавал ранее неизвестные музыкальные возможности, позволяя воплотить самый сложный авторский замысел. Отражение богатого

полифонического многоголосия и инструментальных особенностей звуковых красок дало возможность проявить инновационную функцию бас-гитары в новом исполнительском амплуа.

На сегодняшний день вершиной творчества В. Вутена считается композиция *The Lesson*, которую автор включил в шестой сольный альбом *Palmystery* (2008). Произведение исполняется на четырехструнной бас-гитаре с участием легкой партии перкуссии. Благодаря удачному синтезу флажолетной аккордовой техники и аккордовому пиццикато, виртуозному слэпу и перкуссии можно говорить о формировании нового бас-гитарного стиля. В. Вутен проявляет себя как яркий реформатор современной техники игры на бас-гитаре, раскрывающей принципиально новые исполнительские перспективы.

Деятельность В. Вутена, а также множества других замечательных мастеров бас-гитары, позволили сформировать фундаментальные принципы, дальнейшего развития исполнительской техники. Начиная с 1980-х годов, в странах Европы и Америки ежегодно проводятся международные фестивали под

названием *Bass Day*, в которых принимают участие ведущие бас-гитаристы со всего мира. Во многих странах организуются учебные семинары и проводятся исполнительские конкурсы для бас-гитаристов. Активная популяризация бас-гитары проходит и в интернет-сообществах, основными темами которых становятся вопросы выбора первого инструмента, басового оборудования, сравнения видео и аудиошкол различных авторов и др.

Эволюция исполнительской техники позволила бас-гитаре утвердиться в роли инструмента, способного объединить множество разнообразных функций. Однако игра полифонических партий, перкуSSIONНЫХ звуков, а также синтез разнообразных приемов звукоизвлечения является сегодня уделом лишь очень узкого числа бас-гитаристов. Можно предположить, что в недалеком будущем сохранится устойчивая тенденция к исполнению бас-гитарой аккомпанирующих партий. Однако не исключено, что в бас-гитарной практике будущего сольная функция будет превалировать над всеми остальными.

Литература

1. АНДРЕЕВ, Ю. Школа игры на бас-гитаре. Ч. 2. Москва: Издатель Андреев Ю.К., 2007.
2. Джон Патитуччи [citat: 15.03.2021]. Disponibil: <http://kontrabass.ru/john-patitucci/>
3. Стив Бэйли [citat: 15.03.2021]. Disponibil: <https://learnmusic.ru/show13028>
4. ABEL, M. Groove: An Aesthetic of Measured Time. Leiden, Boston: Brill, 2014.
5. John Patitucci – Bio [citat: 15.03.2021]. Disponibil: <https://www.johnpatitucci.com/bio.html>
6. Victor Wooten – Biography [citat: 15.03.2021]. Disponibil: <https://www.victorwooten.com/bio>
7. YUROCHKO, B.A. Short History of Jazz. New Jersey: Burnham Inc. Publishers, 1993.