

Брендан Пауэр

Играйте ирландскую музыку на блюзовой гармошке

Содержание

Благодарности	3
Введение	3
Игра ирландской музыка пойдет вам на пользу.....	4
Почему блюзовая гармоника для ирландской музыки?	5
Как это работает	6
Настройка Рихтера.....	6
Тональности, которые вам потребуются	8
Какая настройка гармоники лучше всего подходит для ирландской музыки?.....	9
Какие гармоники использую я?.....	10
Табулатура и музыкальная нотация.....	12
Получение чистой ноты.....	13
Первые шаги	14
Связывание нот воедино	14
Мажорная гамма	17
Pure And Simple (Пауэр).....	18
Скользжение.....	20
Украшение тюна	20
Языковые триоли.....	21
Триоли нижней челюстью.....	22
Триоли дыханием	23
Заполняющие триоли.....	24
Верхняя октава.....	25
Crowley's Reel (традиционный).....	27
Tough At The Top (Пауэр).....	28
The Maids Of Mitchelstown (традиционный).....	30
The Kesh Jig (традиционный).....	32
Нижняя октава	33
Настройка Пэдди Рихтера	35
The Kerry Reel (традиционный).....	37
The Connachtman's Rambles (традиционный).....	39
The Morning Star (традиционный)	40
Go To The Devil And Shake Yourself (традиционный)	41
The Jolly Beggerman (традиционный)	42
Игра нескольких тюнов подряд.....	44
Игра одного тюна в нескольких позициях.....	45
Peg Ryan's Polka – Sweeny's Polka (традиционный)	46
Другие виды ирландских традиционных тюнов	48
Заключительные замечания	52
Полезные аудиозаписи ирландской диатонической гармоники	52
Список треков на CD	53
Биография	54

Благодарности

Данный проект целиком и полностью самодельный, и четыре его основные составляющие (текст, фотографии, записанная музыка и CD трэки) были поглощены и извергнуты моим верным персональным компьютером. Без компьютера я никогда бы не смог сам всего этого сделать, поэтому большое спасибо тысячам мужчин и женщин, внесшим вклад в развитие индустрии домашних компьютеров.

Специального упоминания заслуживает *Melody Assistant*, программное обеспечение музыкальной нотации и табов для гармоники, которое я использовал. Программа разработана маленькой французской софтверной фирмой *Myriad*. Вы можете найти ее по адресу www.myriad-online.com

Спасибо множеству музыкантов, вдохновлявших меня все эти годы, количества которых слишком велико, чтобы всех перечислить. Однако исполнители ирландской музыки на гармонике, у которых я в долг – это Пип и Джон Мерфи (*Pip and John Murphy*), Рик Эппинг (*Rick Epping*), Марк Грэхам (*Mark Graham*), Мик Кинселла (*Mick Kinsella*), Томми Рилли (*Tommy Reilly*) и Эдди Кларке (*Eddie Clarke*). Все они великие музыканты и славные ребята.

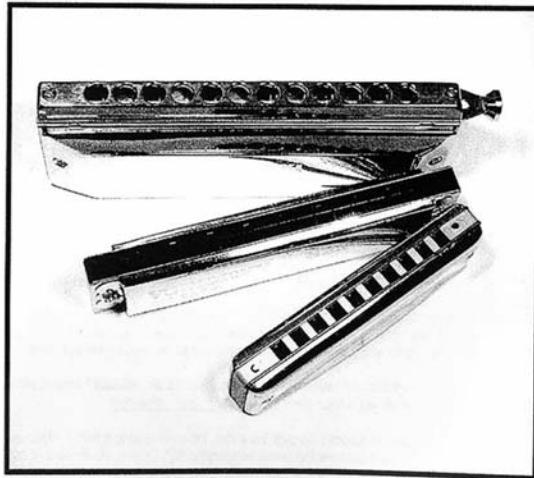
И я бы хотел отдельно поблагодарить мою жену Лорейн (*Lorraine*) за ее любовь, терпение и поддержку.

Введение

После выхода моего альбома «*New Irish Harmonica*» в 1994 году я получил множество вопросов от слушателей на концертах и по электронной почте по поводу учебного пособия, в котором бы объяснялись техники и настройки, использованные мной в альбоме. Многие также просили помочь в обучении игре тюнов альбома, т.к. они хотели бы подыгрывать. Я часто обещал в ближайшие годы ответить на эти письма и даже несколько раз пытался это сделать. Наконец, после шести лет моего обычного промедления и увиливания, я все-таки нашел время сесть и закончить начатое. Как меня и просили, в этой книге и CD использованы несколько тюнов из «*New Irish Harmonica*» в качестве основы для обучения.

Традиционная ирландская музыка может исполняться на всех трёх типах сольной гармоники: хроматической, tremolo и диатонической. В альбоме я использую две из них: хроматическую и гармонику третьего типа, обычную диатоническую гармонику с 10 отверстиями, известную также как «короткая гармоника» или «блюзовая гармоника» (термин *harp* исполнители на губной гармонике привыкли относить к любому типу гармоники – не спрашивайте, почему...).

В целях упрощения я решил посвятить это учебное пособие только блюзовой гармонике. Если появится интерес, в дальнейшем я сделаю пособие, описывающее мой подход к игре ирландской музыки на хроматической гармонике.

Хроматическая гармоника, Тремоло гармоника и блюзовая гармоника

Игра ирландской музыка пойдет вам на пользу

Ирландская музыка трудна для воспроизведения на любом музыкальном инструменте, не говоря уже о гармонике, поскольку большинство тюнов играются в достаточно быстром темпе и содержат множество замысловатых мотивов. Однако, как и с любым другим стилем музыки, если вы получите понимание структуры тюнов и будете практиковаться, то что казалось невозможным, будет понемногу становиться все проще и проще – до тех пор, пока вы уже не будете испытывать затруднений, подыгрывая стремительным скрипкам и флейтам на паб-сейшенах.

Очевидно, если вы уже играете на гармонике некоторое время, вам все это покажется проще. Однако, если вы новичок, здесь вы найдете достаточно информации об основных техниках игры, и таким образом вы сможете начать с нуля; тюны даются в порядке возрастания сложности и играются как в быстром, так и в медленном темпе для лучшего усвоения. Изучение игры фраз, из которых состоят тюны, даст вам отличную основу для игры любого другого типа музыки на блюзовой гармонике.

Опытным музыкантам данный курс поможет усовершенствовать технику и скорость игры, а также даст новые знания о гармонике, познакомив с волнующей игрой быстрых и захватывающих традиционных ирландских танцевальных мотивов. Изучение ирландской музыки:

1. Поднимет вас над старыми клише – для большинства это набор блюз-ликов, известных из прошлого, и уже, вероятно, немного наскутивших.
2. Близко познакомит вас со всеми основными формами западной музыки и тем, как это все звучит на вашем инструменте. Вы сможете использовать эти знания во многих других стилях музыки.
3. Научит вас бегло играть в верхней октаве, избегаемой большинством исполнителей на диатонической гармонике из-за ее обратной дыхательной схемы.

Почему блюзовая гармоника для ирландской музыки?

Маленькая диатоническая гармоника с 10 отверстиями – самый продаваемый в розницу инструмент во всем мире (ежегодно продаются около 20 миллионов экземпляров). Этот инструмент стал известен как блюзовая гармоника, поскольку его низкое завывающее звучание стало неразрывно связано с блюзом начиная с ранних истоков музыки, с акустического кантри-блюза Сонни Терри (*Sonny Terry*) до усиленного звука Чикаго таких гигантов, как Литл Волтер (*Little Walter*).

Присущая диатонической гармонике душевность привлекла исполнителей блюза к этому инструменту, но мало кто знает, что эта так называемая блюзовая гармоника также превосходно подходит и для игры ирландской и другой кельтской музыки. Эмоциональная пламенная природа традиционных танцевальных мотивов и эйров хорошо подходит такому экспрессивному инструменту, а его уникальная настройка и близкое расстояние между отверстиями на блюзовой гармонике позволяет немного проще играть быстрые фрагменты (*runs*) и интервальные скачки, чем на других типах гармоники. Однако, диатоническая гармоника является новичком в стиле, доминируемом скрипкой, флейтой, вистлом и волынкой, и техники игры для нее еще до конца не изучены и не опробованы. Существуют различные подходы, принятые небольшими, но динамично растущими коллективами музыкантов, экспериментирующими в исполнении ирландской и другой кельтской музыки на блюзовой гармонике, например различные варианты использования амбушюра (например, блокировка языком против техники «поцелуя»), различные настройки инструмента и разнообразные варианты декорирования.

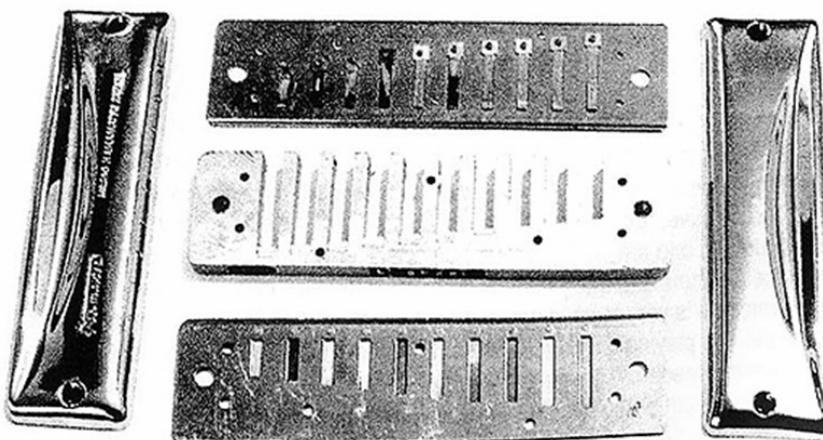
Некоторые маэстро диатонической гармоники, у которых я учился: вдохновляющие Пип и Джон Мерфи из Вексфорда, настоящие исполнители этнических мотивов и великие стилисты; Рик Эппинг, который часто играет на диатонической гармонике в держателе (*rack*) в аккомпанементе с концертиной (*concertina*); и Марк Грэхам, чья искусственная игра отлично сочетается со скрипкой Кевина Бёрка (*Kevin Burke*). Вы также можете много почерпнуть о том, как использовать инструмент, от исполнителей на диатонической гармонике в смежных музыкальных стилях, таких как бретонский (*Breton*), шотландский (*Scottish*), французский канадский (*French Canadian*), нортумберлендский (*Northumbrian*), аппалаучский (*Appalachian*) и т.п.

На основе этих и других влияний я за многие годы разработал свой собственный подход, и это пособие имеет своей целью объяснить и продемонстрировать его. На самом деле это инструкция, как Я играю ирландскую музыку на блюзовой гармонике, а не КАК это НУЖНО делать – поскольку «всегда есть несколько способов ошкурить кота». Если вы любите инструмент и музыку, вы должны использовать каждую возможность послушать игру других в интересующей вас области и попытаться разработать ваш собственный уникальный стиль на основе всех найденных идей. И не ограничивайте себя гармоникой – слушайте волынки, скрипки, вистлы и т.п.

Как это работает

Перед тем, как мы приступим к тюнам, я включил небольшой раздел о том, как настроена гармоника, а также в общих чертах описал теорию музыки применительно к ирландской музыке. Если на данном этапе это вам не интересно, не беспокойтесь, поскольку большинство известных мне музыкантов не имеют ни малейшего представления о внутреннем устройстве их инструмента, и большинство величайших исполнителей ирландской музыки учились самостоятельно «на слух» с минимальными теоретическими знаниями. По сути, музыка это всего лишь звук, а не буквы теории, поэтому если у вас хороший слух – это все, что вам нужно для того, чтобы стать хорошим исполнителем на гармонике.

Меня, однако, знание устройства инструмента и основ теории музыки безусловно завораживает, и это понимание может оказаться весьма полезным в поиске правильной гармоники для исполнения определенного тюна. Чтение следующих нескольких страниц перед тем, как вы приступите непосредственно к изучению тюнов, даст вам некоторые полезные фундаментальные знания и ускорит процесс изучения тюнов.

Не слишком много для гармоники, в самом деле...

Настройка Рихтера

Блюзовая гармоника – это самая простая гармоника, которую вы можете приобрести. Она состоит из четырех основных компонентов: центральная основа или гребенка, две платы, прикрепленные к ним язычки и две крышки-накладки. Если вы взглянете на переднюю часть гармоники с номерами отверстий на верхней крышке, то верхняя плата будет отвечать за ноты «на выдох» (*blow notes*), а нижняя – за ноты «на вдох» (*suck notes*). Каждое отверстие содержит два язычка – «на вдох» и «на выдох», с самыми низкими нотами на 1-ом отверстии и самыми высокими – на 10-ом.

На этом коротком отрезке (большинство гармоник около 10 см в длину) находится совершенно потрясающий диапазон из трёх октав, гораздо шире, чем обычно доступен на других духовых

инструментах, таких как флейта, саксофон или гобой. Блюзовая гармоника имеет диатонический звукоряд (то есть только чистые ноты, до-ре-ми звукоряд), и выпускается во всех 12 тональностях.

Диатоническая гармоника в 10 отверстий настроена по системе, называемой настройка Рихтера (*Richter Tuning*), названной так потому, что в прошлом веке она была изобретена человеком с таким именем. Систему повсеместно приняли благодаря огромному международному успеху гармоники *Hohner Marine Band*, так что теперь 99% всех диатонических гармоник настроены по системе Рихтера.

Он разработал систему таким образом, чтобы играющие могли исполнять мелодии в средней и верхней октаве, и в тоже время аккомпанировать аккордами в нижней октаве, используя амбушюр «блокировка языком». В стиле блокировки языком вы правой частью рта играете мелодию, а слева ритмично шлепаете языком по гармонике, придавая мелодиям «умпа(-па)» качество (все-таки гармоника – это немецкий инструмент...).

Это объясняет необычный звукоряд диатонической гармоники в 10 отверстий. В системе Рихтера каждая октава гармоники настроена по-разному. Ниже представлена схема настройки С гармоники. Она отражает физическое устройство инструмента, имеющего две платы – верхняя содержит язычки «на выдох», нижняя – «на вдох». Числа относятся к 10 воздушным каналам, по каждому из которых может быть активирован один язычок «на выдох» и один «на вдох».

Схема настройки С гармоники

C	E	G	C	E	G	C	E	G	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	G	B	D	F	A	B	D	F	A

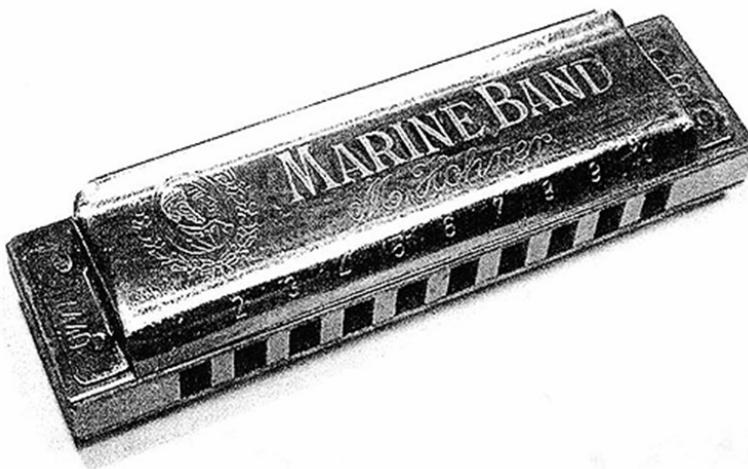
Нижняя октава (отверстия 1-4) настроена так, что вы можете извлечь два основных аккорда в тональности данной гармоники, один «на выдох» (тонический (*tonic*); аккорд С на С гармонике), и один «на вдох» (доминантовый, аккорд G на С гармонике). Это хорошо для игры ритма, но затрудняет исполнение мелодий, поскольку две ноты звукоряда пропущены (F и A на С гармонике) и одна нота появляется дважды (нота G).

Средняя октава (отверстия 4-7) имеет полный диатонический (до-ре-ми) звукоряд, для игры мелодий. Схема дыхания аналогична схеме нижней октавы («на выдох» - низкая нота, «на вдох» - высокая нота). Исключение составляет 7-ое отверстие, где схема меняется с точностью до наоборот.

Верхняя октава (отверстия 7-10) на всем протяжении сохраняет эту «перевернутую» схему дыхания («на вдох» - низкая нота, «на выдох» - высокая нота) и пропускает 7-ую ноту звукоряда (ноту B).

Благодаря странному повороту судьбы случилось так, что настройка Рихтера оказалась идеальной для игры блюза в том, что стало известно как кросс-харп или 2-ая позиция. Это просто игра на квинту выше основной тональности инструмента (G на С гармонике, D на G гармонике и т.д); в общих терминах музыки это означает, что вы играете в миксолидийском ладе.

В этой позиции все основные ноты звукоряда в нижней октаве – ноты «на вдох», которые могут бендиться по высоте – придавая звучанию тот низкий, душевный оттенок, который стал синонимом блюз-харпа. Трудно представить, что бы господин Рихтер сделал из всего этого...

Hohner Marine Band

Тональности, которые вам потребуются

Исходя из природы ирландской музыки, настройка Рихтера позволяет с легкостью играть в тональности гармоники тюны мажорного лада. Это то, что харперы называют стрейт-харп, а в общих терминах музыки более корректно называется натуральный мажорный лад.

Минорный строй почти не изменен как для дорийского лада (так называемая 3-я позиция), так и для эолийского лада (4-ая позиция). Существует непарный (*odd*) строй в миксолидийском ладе (кросс-харп или 2-ая позиция), и несколько вариантов настройки в пентатонных звукорядах (звукорядах, в которых используются всего 5 из 7 нот, и которые могут звучать в мажоре или в миноре). Далее вы услышите, как звучат эти лады.

Две основные гармоники, которые вам потребуются для традиционной ирландской музыки – в тональностях D и G. Дело в том, что большинство традиционных ирландских тюнов написано для скрипки, а эти тональности – самые простые и наиболее удобные для данного инструмента. Только на этих двух гармониках вы сможете легко играть в основной тональности и в нескольких связанных тональностях или ладах, не прибегая к использованию бендов или оверблоу.

D гармоника

D	F#	A	D	F#	A	D	F#	A	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	A	C#	E	G	B	C#	E	G	B

Часто используемые лады: D (ионийский), Em (дорийский), Bm (эолийский)

Менее часто используемые лады: A (миксолидийский), G (лидийский пентатонный), F#m (фригийский пентатонный)

G гармоника

G	B	D	G	B	D	G	B	D	G
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	F#	A	C	E	F#	A	C	E

Часто используемые лады: G (ионийский), Am (дорийский), Em (эолийский)

Менее часто используемые лады: D (миксолидийский), C (лидийский пентатонный), Bm (фригийский пентатонный)

Какая настройка гармоники лучше всего подходит для ирландской музыки?

Некоторые музыканты перестраивают свои гармоники на измененные звукоряды для исполнения ирландской музыки – и я также за эти годы испробовал несколько совершенно разных способов подстройки. Однако, я обнаружил, что для ирландской музыки трудно придумать что-то лучшее, чем настройка Рихтера – за исключением нижней октавы. В этом месте на блюзовой гармонике самый низкий звук, и здесь большинство ирландских тюнов звучат лучше всего, однако эти пропущенные ноты делают невероятно неудобной игру быстрых джиг и рилов в нижней октаве в стандартной настройке Рихтера.

Для решения этой проблемы я изобрел слегка видоизмененную настройку, которую я нежно назвал настройкой Пэдди Рихтера (*Paddy Richter tuning*), поскольку в ней изменена всего одна нота из стандартной настройки Рихтера, и это очень здорово для ирландской музыки. В этой одной ноте и есть вся разница в том, как вы будете играть ирландскую музыку на блюзовой гармонике, поскольку она позволяет вам использовать все сочные тональные качества нижней октавы. На мой взгляд, это самая лучшая настройка диатонической гармоники для ирландской музыки, и я почти всегда использую именно ее в своих записях и живых концертах традиционных тюнов. Я объясню, как это работает, немного позже.

Если вы заказали это пособие вместе с двумя гармониками, они уже в настройке Пэдди Рихтера, и большинство тюнов данного курса нельзя сыграть именно так, как я показываю, без использования такой настройки. Однако самые первые упражнения и тюны составлены в средней

и верхней октавах, и могут быть сыграны на любой стандартной блюзовой гармонике. Если вы, изучив их, захотите иметь гармоники в настройке Пэдди Рихтера, вы можете заказать их у меня или произвести настройку самостоятельно.

Какие гармоники использую я?

Я использую полуклапанные диатонические гармоники, и все трэки на CD записаны с использованием полуклапанных гармоник в настройке Пэдди Рихтера. Полуклапанные диатонические гармоники имеют клапаны или виндсейверы (маленькие пластиковые клапаны), прикрепленные к плате напротив шести нижних язычков «на вдох», и на противоположной стороне верхних четырех язычков «на выдох». Они также позволяют нормально бендить ноты, как и на стандартной бесклапанной диатонической гармонике, но особенно хороши для ирландской музыки, поскольку:

1. Они увеличивают громкость и чистоту низких нот в каждом отверстии (в частности в двух нижних октавах, где язычок «на выдох» отвечает за низкую ноту). На стандартной бесклапанной гармонике язычок «на вдох», как правило, звучит громче и чище, чем язычок «на выдох», и клапан как раз привносит баланс, делая ноту «на выдох» громче и придавая ей более чистый и сильный тон.
2. Клапаны также усиливают отзывчивость нижней ноты. В отличие от блюза, где музыканты обычно используют кросс-харп позицию (содержащую, в основном, ноты «на вдох»), в ирландской музыке вы будете также играть множество нот «на выдох», и клапаны на самом деле заставляют их откликаться мгновенно, также как и ноты «на вдох».
3. И наконец, клапаны делают гармонику более выразительной, поскольку они позволяют вам бендить ноты «на выдох» в двух нижних октавах и ноты «на вдох» в верхней октаве. Это не такой простой бенд, как на других нотах, которые можно бендить естественным образом, но он дает вам отличную возможность добавить vibrato, изменить угол воздушной струи (*bend up to pitch*), и играть затихающие ноты приятным завыванием (*wail*).

Лично я уже не могу без клапанов, но у них есть несколько особенных свойств, о которых вам следует знать:

1. Они заставляют вас играть иначе. Если вы привыкли к бесклапанной гармонике, когда вы впервые играете на полуклапанной, вам покажется необычным, что вы не можете также сильно дуть; если вы попытаетесь это сделать, ноты «на выдох» не будут звучать должным образом. Однако, всего за полчаса вы перестроитесь к новой динамике, и возможно, когда вы вернетесь к стандартной гармонике, найдете ее слишком негерметичной и неотзывчивой.
2. Они изменяют тон гармоники. Бесклапанная гармоника имеет хриплое звучание из-за дополнительных воздушных потоков, протекающих через противоположные язычковые пазы (*reed slots*), и это традиционный тон диатонической гармоники. Клапаны избавляют

от этого воздушного звука и заставляют блюзовую гармонику звучать более герметично, четко и более похоже на хроматическую (у которой все язычки имеют клапаны). На самом деле, нравится ли вам это, или вы предпочитаете традиционный тон – дело вкуса.

3. Клапаны не дают возможности использования передуваний/оверблоу. Передувание язычков вызывается повышением верхней ноты на полтона, когда вы выдыхаете или вдыхаете особым образом, однако клапаны блокируют воздух, идущий к верхнему язычку, и, таким образом, вы не можете использовать передувание. Однако, если вы потренируетесь, вы можете получить дополнительное полутоновое передувание с помощью бендинга клапанных нот (*valved notes*).

Вы можете сами переделать одну из своих гармоник в полуклапанную, или купить уже готовую гармонику с клапанами. Я предложил полуклапанную идею для диатонических гармоник фирме *Suzuki* в середине 80-ых, и компания решила реализовать эту идею в своей модели со сплавным корпусом (*alloy-bodied*) *ProMaster 350V*. Это единственная полуклапанная диатоническая гармоника, изготавливаемая в промышленном масштабе.

Suzuki ProMaster в настройке Пэдди Рихтера в тональностях D и G предлагаются в качестве дополнения к данному пособию. Если вы приобрели только CD и брошюру, но хотите также в будущем приобрести данные гармоники, вы можете заказать их на моем веб-сайте: www.brendan-power.com

Suzuki ProMaster MR350V

Табулатура и музыкальная нотация

Вы должны выучить все упражнения и тюны в данном курсе на слух. Большинство традиционных музыкантов учат тюны именно так, подбирая их, услышав от друзей или с аудиозаписей; в пабсайшене вы нигде не увидите музыки, записанной на бумаге. Это хорошо для вашего слуха, и очень полезный навык для всех типов музыки. Я облегчил вам задачу, поскольку большинство музыки на CD исполняется как в медленном, так и в быстром темпе.

Кстати говоря, также очень полезно уметь читать стандартную музыкальную нотацию, это может ускорить процесс обучения и вообще может вам пригодиться в дальнейшем. Однако для диатонической гармоники это немного сложнее, чем для других инструментов, которые идут в единственной тональности.

Проблема в том, что чтение музыки более, чем в одной тональности гармоники означает, что конкретная нота, например А в середине нотного стана, будет находиться в разных местах на гармониках в различных тональностях. Например, это 4-ое отверстие «на вдох» на вашей G гармонике, но 2-ое отверстие «на вдох» на вашей D гармонике.

По этой причине вся музыка, представленная на CD, записана как в табулатурах для гармоники, так и в стандартной музыкальной нотации. Табулатуры для гармоники соотносят записанные на нотном стане ноты со знаками, показывающими, где они могут находиться на гармонике, на которой вы в данный момент играете.

Существуют различные способы изображения табов для гармоники, но в схеме, которую использую здесь я, цифры обозначают воздушный канал гармоники (1-10), а знаки «+» и «-» над числами обозначают направление дыхания. Знак «+» означает выдох в соответствующем отверстии, а «-» - вдох. Вот, как это выглядит:

+	-	-	+	+
7	7	6	6	5

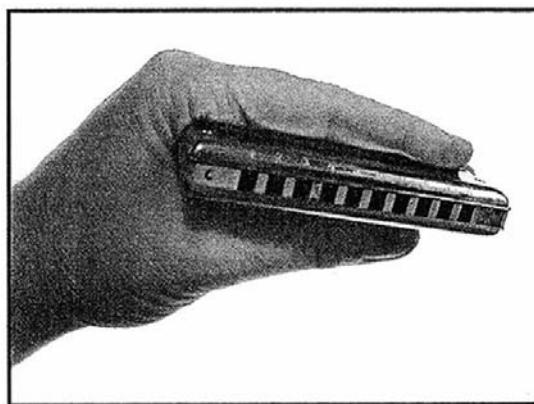
Эта запись означает: выдох на 7-ом отверстии, вдох на 7-ом отверстии, вдох на 6-ом отверстии, выдох на 6-ом отверстии, выдох на 5-ом отверстии. Это на самом деле очень просто, и вскоре вы сможете весьма бегло читать табулатуры. Табулатура не показывает длительности нот и другие оттенки мелодии; вы можете получить эту информацию прослушивая CD или читая стандартную музыкальную нотацию. Как и все формы музыкальной нотации это не самоцель, а всего лишь руководство, призванное помочь в поиске нот на гармонике, тк что вы можете отбросить все это и просто играть.

Перед тем, как мы начнем с тюнов, небольшой совет, как получить из инструмента приличный звук.

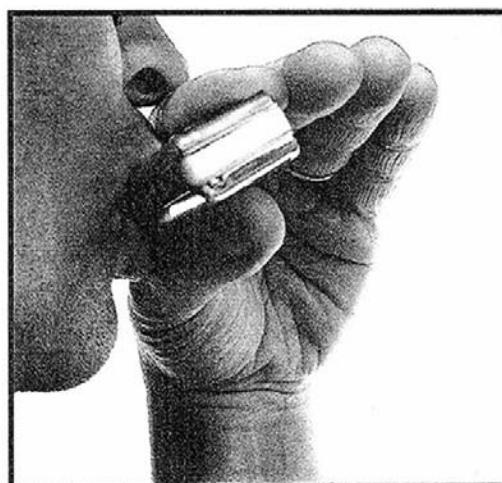
Получение чистой ноты

Это гораздо труднее сделать на гармонике, чем на большинстве других инструментов, поскольку отверстия слишком малы, и вы не можете видеть, что вы делаете. Если вы не уделите этому внимания с самого начала, вы всегда будет играть грязно и непрофессионально. Поразительно, как много музыкантов играет на гармонике на протяжении долгих лет, не умея правильно выполнить элементарные вещи, а потом удивляются, что они не могут играть быстро или бендить ноты должным образом и т.п. Уделите некоторое время сейчас, и вы не пожалеете.

Я держу гармонику в левой руке, позволяя правой кисти формировать тон. Возьмите ее хорошенько за крышки-накладки, но так, чтобы оставалось достаточно места для того, чтобы удобно захватить инструмент ртом. Номера отверстий хорошо видны на верхней крышке.

Я использую технику «поцелуя» для извлечения нот. Это, в основном, означает просто поднесение гармоники к губам и вдувание/высасывание через единственное отверстие, как будто вы свистите. Я нашел, что самый лучший способ получения чистых и аккуратных нот – это расположение гармоники под углом (так, что ваша верхняя губа захватывает гармонику больше, чем нижняя). Держите ротовую полость широко открытой, чтобы получить полный тон. Представьте, что вы собираетесь проглотить теннисный мяч.

Первые шаги

Хорошо, давайте наконец перейдем непосредственно к музыке. Мы начнем с некоторых упражнений, которые помогут вам приобрести навыки, необходимые для вашего первого тюна. Первые четыре трэка предназначены для новичков, но я бы рекомендовал даже опытным музыкантам потренировать упражнения, начиная с пятого.

Track 1

SINGLE BLOW NOTE, Hole 4

G HARP

(Трэк 1, Одиночная нота «на выдох», отверстие 4, G гармоника)

Нацельтесь на 4-ое отверстие, поднесите к губам гармонику и подуйте. Сначала у вас, возможно, получится аккорд, но пробуйте слегка подвигать губами, пока вы не получите чистую ноту.

Track 2

SINGLE DRAW NOTE, Hole 4

G HARP

(Трэк 2, Одиночная нота «на вдох», отверстие 4, G гармоника)

Попробуйте то же самое сделать «на вдох». Если вы новичок, не беспокойтесь о том, чтобы получить вибратор, просто сконцентрируйтесь на извлечении чистой ноты. Вибратор, бендинг нот и т.п. придут позже в свое время.

Track 3

BLOW AND DRAW, Hole 4

G HARP

(Трэк 3, Одиночная нота «на выдох» и «на вдох», отверстие 4, G гармоника)

Чередуйте выдох и вдох, сначала медленно, затем быстрее. Не ускоряйтесь, пока вы не научитесь извлекать чистые ноты как на выдох, так и на вдох.

Track 4

BLOW AND DRAW, Holes 5 & 6

G HARP

(Трэк 4, Одиночная нота «на выдох» и «на вдох», отверстия 5 и 6, G гармоника)

Проделайте то же самое на отверстиях 5 и 6. Не меняйте отверстие, пока не добьетесь чистой ноты в нем. Продолжайте практиковаться, пока у вас не будут получаться чистые ноты и чистые и уверенные переходы между отверстиями.

Связывание нот воедино

Перед тем, как начать изучение вашего первого тюна, важно научиться бегло перемещаться по гармонике. Когда вы приступите к игре традиционных тюнов, вы обнаружите постоянно встречающиеся гаммы и схемы, представленные ниже, поэтому немного усилий над их совершенствованием сейчас значительно облегчит вам игру в дальнейшем. Это действительно полезно – довести игру этих гамм и схем до полного автоматизма.

Track 5**HALF SCALE UP AND DOWN****G HARP***(Трэк 5, Половина гаммы вверх и вниз, G гармоника)*

Первая половина гаммы G начиная с 4-ого отверстия до 6-ого и обратно. Играйте МЕДЛЕННО пока все ноты и перемещения между отверстиями не будут абсолютно чистыми, и только после этого ускоряйтесь. Важно научиться делать это правильно.

Track 6**ADJACENT BLOW NOTES****G HARP***(Трэк 6, Соседние ноты «на выдох», G гармоника)*

Самый быстрый и самый простой способ игры соседних отверстий на одном дыхании – это ПРОДОЛЖАТЬ ВЫДОХ, ПРОСТО МЕНЯЯ ОТВЕРСТИЕ. Я использую мою нижнюю челюсть для быстрой смены нот, однако другие музыканты перемещают голову целиком, или даже перемещают саму гармонику. Попробуйте сначала метод нижней челюсти, поскольку совершенствование этого метода позволит вам в дальнейшем легче добавлять быстрые орнаменты.

Помните, данное упражнение играется НА ОДНОМ ВЫДОХЕ.

Track 7**ADJACENT DRAW NOTES****G HARP***(Трэк 7, Соседние ноты «на вдох», G гармоника)*

Действует то же правило: ПРОДОЛЖАЙТЕ ВДОХ, ПЕРЕМЕЩАЯ ВАШУ НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ. Это автоматически позволит вам извлечь нужные ноты без прерывания вдоха. Прерывание дыхания будет звучать сбивчиво и слишком медленно для быстрых пассажей.

Как обычно, добейтесь чистой игры в медленном темпе перед тем, как ускоряться.

Musical notation for Track 8 on a G harmonica. The notes are: - (blow), 4 (draw), 5 (blow), 4 (draw), 5 (blow), 4 (draw), 5 (blow), 4 (draw), 5 (blow), 4 (draw).

Track 8

ADJACENT BLOW AND DRAW NOTES

G HARP

(Трэк 8, Соседние ноты «на выдох» и «на вдох», G гармоника)

Объедините предыдущие два упражнения в плавный музикальный фрагмент.

Musical notation for Track 9 on a G harmonica. The notes are: + (blow), 4 (draw), 5 (blow), 4 (draw).

Track 9

BLOW AND DRAW ARPEGGIOS

G HARP

(Трэк 9, Арпеджио «на выдох» и «на вдох», G гармоника)

Теперь извлеките 4 ноты подряд вверх и вниз «на выдох», затем «на вдох».

Я продолжаю использовать нижнюю челюсть для перемещения между отверстиями, верхняя губа скользит пассивно. Продолжайте играть медленно до тех пор, пока действительно не получите гладкий, чистый и точный тюн.

Musical notation for Track 10 on a G harmonica. The notes are: + (blow), 4 (draw), 5 (blow), 6 (draw), 5 (blow), 4 (draw), 5 (blow), 6 (draw), 5 (blow), 4 (draw), 5 (blow), 6 (draw), 5 (blow), 4 (draw).

Track 10

EXERCISE IN 3RDS, DESCENDING

G HARP

(Трэк 10, Упражнение на терции, нисходящая последовательность, G гармоника)

Данный фрагмент, или его часть, часто встречается в тюнах. Вы встретите его далее в *Crowley's Reel*.

Track 11

EXERCISE IN 3RDS, ASCENDING

G HARP

(Трэк 11, Упражнение на терции, восходящая последовательность, G гармоника)

Упражнение, противоположное предыдущему. Единственное немного не простое место – скачок от 6-ого отверстия «на выдох» (в конце первого фрагмента) на 4-ое отверстие «на выдох» (в начале второго фрагмента), сохраняя ритм и плавность тюна. Вы можете либо мгновенно оборвать 6-ую ноту «на выдох», либо очень быстро проскользить через 5-ое отверстие с 6-ого до 4-ого.

Я демонстрирую оба способа в трэке. Попробуйте и тот, и другой и выберите тот, звучание которого вам больше нравится.

Мажорная гамма

Теперь мы исполним полную диатоническую гамму в тональности G. Это просто обычная до-ре-ми гамма, и содержит единственное дополнительное отверстие – 7-ое.

Track 12

MAJOR SCALE, ASCENDING

G HARP

(Трэк 12, Мажорная гамма, восходящая последовательность, G гармоника)

Обратите внимание на изменение дыхательной схемы на 7-ом отверстии; важно освоить этот переход, поскольку новая схема дыхания продолжается в верхней октаве.

Track 13**MAJOR SCALE, DESCENDING****G HARP**

(Трэк 13, Мажорная гамма, исходящая последовательность, G гармоника)

И снова добейтесь быстрой смены дыхательной схемы на 7-ом отверстии, так чтобы у вас это получалось автоматически.

Как только вы разучили гаммы вверх и вниз по отдельности, объедините их вместе в один плавный беглый музыкальный фрагмент.

Musical notation for Track 13:

7	7	6	6	5	5	4	4
+	-	-	+	-	+	-	+

Hering Blues

Pure And Simple (Пауэр)

Я не смог припомнить ни одного традиционного тюна, который можно было бы играть только на одной октаве, то есть используя все те ноты, которые вы к настоящему моменту выучили. Поэтому я сочинил очень простой тюн в ирландском стиле, в котором просто использованы все ноты средней октавы звукоряда G, отверстия 4-7 на вашей G гармонике.

Из освоения этого простого фрагмента, который встречается в остальных тюнах, можно много извлечь, поэтому добейтесь чистого и сжатого исполнения. Обратите особое внимание на ритм. Не ускоряйтесь, пока тщательно не освоите его в медленном темпе.

Это рил, то есть исполняется в 4/4, и состоит из двух частей – А и В. Каждая длится по 4 такта и повторяется, формируя, так называемую AABВ структуру. Это очень важно усвоить, поскольку форма AABВ лежит в основе 90% традиционной ирландской музыки.

В этом тюне вы услышите, как отличаются между собой части А и В. Дело в том, что в части А делается акцент на натуральный мажорный лад, а часть В акцентирована на дорийский лад (минор). На практике это означает, что натуральный мажорный лад акцентирован на нотах «на выдох», а дорийский лад – «на вдох».

Начинайте медленно, последовательность за последовательностью. Вы увидите, что одни и те же последовательности часто повторяются, поэтому, на самом деле, вам придется учить гораздо меньше, чем может показаться. Это обычное дело для большинства ирландских тюнов.

Трэк 14 содержит тюн в нормальном темпе, чтобы дать вам представление о том, как звучит тюн на самом деле, а трэк 15 содержит тюн в медленном темпе, чтобы вам легче было ее разучивать. Я придерживаюсь этого формата и для всех остальных тюнов на CD.

Позже мы добавим орнаменты к этому тюну, поэтому хорошо запомните основную тему.

Hohner Golden Melody

Tracks 14,15

PURE & SIMPLE

G HARP

(Трэки 14 и 15, Pure and Simple, G гармоника)

Sheet music for the first part of the tune 'Pure & Simple'. The key signature is F# major (one sharp). The time signature is common time (4/4). The melody consists of eighth-note patterns. Below the notes are fingerings: 7 7 6 6 6, 6 5 4, 5 4 4 4 5 6, 7 7 6 6 6, 6 5 4, 5 4 4. The music ends with a repeat sign and a colon.

Sheet music for the second part of the tune 'Pure & Simple'. The key signature is F# major (one sharp). The time signature is common time (4/4). The melody consists of eighth-note patterns. Below the notes are fingerings: 4 5 5 6 6, 6 5 5, 5 4 4, 5 4, 4 5 5 6 6, 6 5 5, 5 4 4, 4. The music ends with a repeat sign and a colon.

Скольжение

Одной из проблем в игре ирландских тюнов на гармонике является то, что эти тюны не имеют очевидных пауз, и если вы постоянно играете, ваши губы быстро становятся сухими и начинают плохо скользить по гармонике. Это может стать настоящей проблемой, поскольку все быстрые проигрыши и скачки вдруг станут намного труднее, так как продолжить игру будет невозможно.

Избежать этого можно делая частые маленькие паузы для увлажнения губ, но так, чтобы не страдал шаг или ритм тюна. Хорошими моментами для этого могут стать окончания частей A и B, или моменты естественных пауз. Внимательно слушайте тюны на CD, и возможно вы начнете слышать, когда я делаю мгновенные паузы для увлажнения губ. Некоторое время спустя этот навык придет сам собой, поэтому не беспокойтесь, если сейчас это кажется вам сложным.

Вы можете также почерпнуть некоторые идеи относительно этих пауз, если послушаете флейтистов или музыкантов, играющих на вистле; им требуется делать частые паузы, чтобы перевести дыхание – у нас обычно такой проблемы нет благодаря вдыхательно-выдыхательной природе гармоники. Это может время от времени потребоваться в тех тюнах, где много нот «на выдох» или «на вдох» идут подряд, поэтому опять же, улучшите момент, чтобы перевести дыхание и снова включайтесь в тюн.

Если ничто другое не помогает, попробуйте перед игрой смазать губы небольшим количеством вазелина. Это поможет вашим губам оставаться скользкими значительно дольше до того, как они начнут цепляться за гармонику.

Украшение тюна

Каждый, кто слушал ирландскую или любую другую народную музыку, знает, что украшения (или орнаменты, как их часто называют) играют большую роль в музыке – поэтому чем раньше начать их изучение, тем лучше. Однако, весьма непросто сыграть их чисто и хорошо, поэтому не играйте их на публике, пока не отточите их, как следует. Ирландские тюны сами по себе сильны и прекрасно звучат безо всяких орнаментов. Гораздо лучше услышать их в хорошем исполнении без орнаментов, чем в плохом с грязными трелями и триолями.

Для каждого инструмента есть свои определенные орнаменты. Поэтому на щипковых инструментах, таких как теноровое банджо, вы услышите множество триолей, являющихся одной быстро повторяющейся нотой, в то время как на скрипке или флейте вы услышите множество роллов (*rolls*) и возвратов (*turns*) (орнамент, в котором осуществляется быстрый переход от «домашней» ноты к соседним и обратно).

На диатонической гармонике, украшения, которые я наиболее часто использую – это языковые триоли (*Tongue Triplets*) и резкое движение челюстью (*Jaw Flick*), но есть и другие, которые также могут хорошо звучать. Сначала я продемонстрирую различные орнаменты, а затем покажу, как их можно использовать в контексте уже известного вам тюна.

Языковые триоли

Языковая триоль очень похожа на щипковый орнамент банджо или смычковые триоли, которые иногда используют скрипачи, и может быть получена, если во время извлечения ноты «на выдох» или «на вдох» сказать «дадл-а» (*duddle-a*). Это особенно хорошо звучит в быстрых темпах.

Track 16

TONGUE TRIPLETS, Single note

G HARP

(Трэк 16, Языковые триоли, одиночная нота, G гармоника)

Языковые триоли могут играться на одиночной ноте, разделяя ее на три ноты. Мне показалось, что ноты «на вдох» легче исполнить, и они более эффектно звучат, но также стоит освоить и ноты «на выдох».

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4

Track 17

TONGUE TRIPLETS, Two Notes

G HARP

(Трэк 17, Языковые триоли, две ноты, G гармоника)

Это труднее исполнить так же аккуратно, как языковую триоль одиночной ноты, поскольку вам нужно менять дыхание и/или отверстие на последней ноте триоли, которая может звучать очень быстро в риле. Вот почему очень важно добиться правильного звучания сначала в медленном темпе, даже несмотря на то, что триоль начинает хорошо звучать только в быстром темпе.

6 6 5 4 6 6 5 4 6 6 6 5 6 6 6 5 4

Track 18

TONGUE TRIPLETS, In the Tune

G HARP

(Трэк 18, Языковые триоли, в тюне, G гармоника)

Теперь давайте послушаем, как эти орнаменты звучат в контексте *Pure and Simple*, уже известного вам тюна (не так ли?). Обратите внимание, что 1-ый и 3-ий такты представляют собой одну и ту же мелодию, но мы использовали в них двух разных типа языковой триоли, чтобы украсить тюн.

Здесь это скорее для упражнения, но чередование в орнаментах – это один из обычных способов добавить вариации в тюн.

На записи я также играю языковые триоли в части В. Они здесь не написаны, поскольку вы сами должны услышать, в каких местах они вставлены и как они звучат. Попробуйте добавить их в вашу собственную версию части В. Вы можете скопировать мой вариант, или сами решить, где они звучат лучше.

Weltmeister Bluebird

Триоли нижней челюстью

Прием «Триоли нижней челюстью», как можно догадаться из названия, подразумевает резкое перемещение нижней челюсти вправо (или, если хотите, влево) на одно отверстие и обратно на одном дыхании. Это украшение очень приятное и гладкое, поскольку на гармонике соседние ноты обычно отстоят на 1,5-2 тона от основной ноты, и декорация такими нотами получается гармоничной.

Правда, так бывает не всегда: например, для отверстий 6-7 на вдохе декорация будет в один тон (E-F#-E на G гармонике), а на выдохе – в 4 (D-G-D).

Истинные мастера данной техники – Пип и Джон Мерфи из Вексфорда, получившие знания от своего отца Фила (*Phil*). Сам я изучал эту технику, прослушивая их записи, но у них это получается намного лучше, чем у меня. Послушайте их альбом *Trip to Cullenstown*, если вы хотите получить мастеркласс орнамента нижней челюстью.

Track 19 JAW FLICK TRIPLETS G HARP

(Трэк 19, Триоли нижней челюстью, G гармоника)

Здесь приводятся два примера – «на вдох» и «на выдох» – которые вы будете часто использовать в дальнейшем. Пример «на вдох» немного легче, поскольку вам не нужно передвигаться влево для взятия нижней ноты. Научитесь играть медленно, затем ускоряйтесь.

6 7 6 6 6 7 6 6 5 6 5 4 5 6 5 4 4

Track 20

JAW FLICK TRIPLETS, In the Tune

G HARP

(Трэк 20, Триоли нижней челюстью, в тюне, G гармоника)

Здесь приведены несколько примеров того, как вы можете использовать триоли нижней челюстью в части В композиции *Pure and Simple*. Преимущество запоминания основной темы тюна в том, что вы вольны добавлять декорации там, где вам нравится, не привязываясь к единственному способу исполнения тюна. Поэтому выучите мои примеры, и затем вставляйте их, где вам нравится, или просто используйте некоторые из них, а остальной тюн играйте без украшений.

4 5 5 6 6 7 6 6 5 5 6 5 5 4 4 5 4 4 5 5 6 6 7 6 6 5 5 5 4 4 5 4 4

Триоли дыханием

Этот прием может заменить два орнамента, упомянутые выше, но его труднее исполнить гладко, поскольку вам необходимо очень быстро изменить направление дыхания, и это дает довольно неровный короткий звук. Из-за этого я склоняюсь к тому, чтобы не слишком часто их использовать, но у некоторых музыкантов это очень хорошо получается.

Track 21

BREATH TRIPLETS

G HARP

(Трэк 21, Триоли дыханием, G гармоника)

Как вы услышите, эти триоли очень похожи по своему эффекту на уже знакомые вам языковые триоли и триоли челюстью. Раз уж вы овладели ими, попробуйте заменять их по ходу тюна на другие два типа, чтобы почувствовать разницу в звучании.

Заполняющие триоли

Я называю эти орнаменты заполняющими триолями, поскольку они относятся к замене двух нот (третих или более раздельных) тремя нотами, в восходящей или нисходящей последовательности. Таким образом, если вы играете ноты от G до B как четвертьные, вы можете вместо этого играть G-A-B в том же временном интервале: нота A заполняет промежуток между G и B.

Их два типа: дыхательные заполняющие триоли и скользящие заполняющие триоли.

Дыхательные заполняющие триоли используются в местах, где две ноты (трети или более раздельные) извлекаются на одном дыхании, например на 4-ом и 5-ом отверстиях «на выдох». Нота «на вдох» на 4-ом отверстии находится как раз между ними, поэтому вам нужно сыграть эти три ноты за тот же временной интервал, что и две ноты «на выдох».

Для того, чтобы вставить дополнительную ноту, потребуется использование очень быстрого диафрагмального дыхания, и вам нужно быть очень осторожными, чтобы не сбиться с общего ритма тюна. Я использую данные триоли в тюнах, исполняемых в умеренном темпе, и считаю их действительно сложными для быстрых тюнов, поскольку попытка использования таких декораций влияет на ритм тюна.

Однако некоторым музыкантам удается это делать очень быстро за счет того, что их диафрагма вибрирует вместо того, чтобы производить обычные выдох и вдох. Рик Эппинг – лучший исполнитель, которого мне довелось слышать в контексте ирландской музыки, и он весьма эффективно использует эти заполняющие триоли в своем стиле игры.

Track 22

BREATH FILL TRIPLETS

G HARP

(Трэк 22. Дыхательные заполняющие триоли. G гармоника)

В приведенном примере такты 1 и 2 содержат основную тему тюна, а в тактах 3 и 4 показано, как я использую дыхательные заполняющие триоли для орнамента.

Скользящие заполняющие триоли подразумевают вставку ноты между двумя нотами мелодии (третими или более раздельными), извлекаемыми разнонаправленным дыханием. Например, если у вас есть ноты мелодии: на 4-ом отверстии «на вдох» и на 6-ом – «на выдох», вы можете проскользить с 4-ого отверстия до 6-ого через 5-ое либо «на вдох», либо «на выдох». Попробуйте оба варианта, чтобы лучше понять, что я имею ввиду. Вы увидите, что эти триоли легче, чем дыхательные, поскольку вам придется менять направление дыхания всего один раз за триоль, а не дважды.

Track 23

SLIDE FILL TRIPLET

G HARP

(Трэк 23, Скользящие заполняющие триоли, G гармоника)

Есть одна очень простая, быстрая и гладкая заполняющая триоль с двумя соседними нотами «на вдох» на 6-ом и 7-ом отверстиях. Эта триоль широко используется в ирландской музыке, и вы часто будете ее встречать в последующих тюнах. Здесь она приведена в контексте короткого тюна: вначале я играю основной тюн «чистым», без украшений, а затем добавляю скользящую заполняющую триоль.

Musical notation for 'Slide Fill Triplet' on a G harmonica. The notation is in 4/4 time, treble clef, and key of G major. The melody consists of eighth-note patterns with grace notes. Below the notation is a harmonic progression:

6	7	7	6	7	7	8	7	7	7	6	6	6	6	5	6	6	7	7	6	5	4	4	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hohner Meisterklasse

Верхняя октава

Большинство тюнов играются в диапазоне, по крайней мере, полутора октав, поэтому важно с самого начала познакомиться с верхней и нижней октавами гармоники, чтобы играть эти тюны. Верхняя октава начинается с 7-ого отверстия «на выдох», продолжается до 10-ого отверстия «на выдох», и в ней пропущена одна верхняя нота звукоряда (мажорная 7, F# на G гармонике). Однако

в ирландской музыке вы не часто будете уходить правее 9-ого отверстия, поэтому эта пропущенная нота – вовсе не проблема.

Есть одна вещь, которую надо иметь ввиду перед тем, как вы начнете играть на верхней октаве – нужно бережно играть ноты «на вдох». Их отзывчивость значительно отличается от нот «на вдох» средней октавы, поэтому не вдыхайте их слишком сильно – иначе они не будут звучать. С другой стороны, вы можете как угодно сильно играть ноты «на выдох» в верхней октаве, и кроме того, их можно бендить. Ниже представлен обычно доступный звукоряд:

Track 24

TOP OCTAVE SCALE

G HARP

(Трэк 24, Звукоряд верхней октавы, G гармоника)

Обратите внимание на различие в схеме дыхания. Потребуется некоторое время для того, чтобы привыкнуть к этому, так что сконцентрируйтесь.

Musical notation for Track 24, Top Octave Scale. The notation is in G major (two sharps) and common time (4/4). It shows a scale from 7 to 10 on the top octave of a G harmonica. The notes are grouped by breath marks (+) and (-). The notes are: 7, -, 8, +, 8, -, 9, +, 9, -, 10, +, 10, -, 10, +, 9, -, 9, +, 8, -, 8, +, 7.

Track 25

TOP OCTAVE THIRDS

G HARP

(Трэк 25, Терции верхней октавы, G гармоника)

Обратите внимание на различие в движении челюстью и т.п. сравнительно с тем же упражнением в средней октаве (Трэки 10 и 11). Переключайтесь между октавами, до тех пор пока вы освоите их в равной степени.

Musical notation for Track 25, Top Octave Thirds. The notation is in G major (two sharps) and common time (4/4). It shows chords in the top octave of a G harmonica. The notes are: 9, +, 8, -, 9, 8, 8, 7, 8, 7, 7, +, 8, -, 8, 9, 8, 9, 9, 10, -, 9.

Лучший способ освоить верхнюю октаву – это погрузиться в нее и привыкнуть к ней, изучая хорошо звучащие в ней мелодии.

Crowley's Reel (традиционный)

Переключитесь на вашу D гармонику для этого тюна. Для лучшего понимания музыкальная нотация записана на октаву ниже, чем звучит на самом деле.

Crowley's – это живой тюн, который весело играть; он не только поможет вам привыкнуть к обратной дыхательной схеме, в нем также использована гладкая заполняющая триоль, упомянутая мной выше.

Это так называемый одиночный рил (*Single Reel*). Одиночные рилы и джиги – это тюны, в которых части A и B не повторяются. Вы играете их последовательно: AB AB AB и т.д.

Тогда как в двух нижних октавах гармоники можно бендить ноты «на вдох», в верхней октаве самые сочные – ноты «на выдох», и для придания тюну большей экспрессивности хорошо использовать возможность их бендинга. Я иногда это делаю в трэке на 8-ом отверстии «на выдох»; попробуйте этому научиться и посмотрите, сможете ли вы получить такой же эффект.

Я учил *Crowley's reel* по игре Марка Грэхама из ансамбля *Open House*, и позже включил его в свой альбом *New Irish Harmonica*. Марк живет в Сиэтле; он играет на нескольких музыкальных инструментах, а также поет и сочиняет музыку. На диатонической гармонике он превосходно играет в стилях *Old Timey* и *Country Blues*, а также ирландскую музыку. Это его игра вдохновила меня на углубленное исследование возможностей использования диатонической гармоники применительно к ирландской музыке. Раньше я преимущественно играл на хроматической гармонике из-за возможности легкого использования «кнопочных» декораций.

Suzuki Bluesmaster

Tracks 26,27

CROWLEY'S REEL

D HARP

(Трэки 26, 27 Crowley's reel, D гармоника)

Tough At The Top (Пауэр)

Это один из моих собственных тюнов, который поможет вам познакомиться с верхней октавой - фактически это было упражнением, с которого я начинал игру в настройке Рихтера. Если вы научитесь играть его хорошо, у вас никогда не будет проблем со сменой дыхательной схемы для отверстий 7-10.

Обратите внимание, как я здесь опять осуществляю бендинг высоких нот «на выдох». Просто поэкспериментируйте с вашим амбушюром, и это придет само собой.

Другой аспект, на который следует обратить внимание, это места в тюне, где я делаю мгновенные паузы для увлажнения губ. Я обозначил эти паузы в музыкальной нотации. Вы можете их увидеть в начале 5-ого такта, в конце 8-ого такта, в начале 13-ого и в конце 14-ого. Вы должны определить их на слух, особенно в медленном варианте тюна.

Если вы прислушаетесь к ним, вы услышите эти крошечные паузы, но важно, что они не разрушают плавность мелодии – фактически, они могут сделать мелодию интереснее выделением нот, после которых вы делаете паузу и нот, следующих сразу за ней.

Я больше не буду обозначать эти паузы в нотации, поскольку я не хотел бы вас ограничивать в том, где эти паузы должны быть, но вы должны слышать эти паузы по мере прослушивания оставшихся тюнов на CD. Вероятно, вам покажется, что они скорее встречаются в начале и конце частей А и В, или в других очевидных перерывах в мелодии. Трюк в том, чтобы не делать их в одних и тех же местах постоянно.

Поразите слушателей вашими высокими нотами...

Tracks 28,29

TOUGH AT THE TOP

D HARP

(Трэки 28, 29 Tough at the top, D гармоника)

1 2 3 4

Har. + + - - + + - + - + + - + + - + + +

7 7 7 6 6 5 6 6 7 6 6 5 4 4 4 5 6 6 6 5 6

5 6 7 8

Har. + + - - + + - + - + + - + + - + +

7 7 7 6 6 5 6 6 7 6 6 5 4 4 4 5 6 6 6 5 4

The musical score consists of two staves of music in G major, 2/4 time. Measure 9 starts with a dotted quarter note followed by eighth-note pairs. Measures 10-12 show various patterns of eighth and sixteenth notes. Measure 13 begins with a sixteenth note followed by eighth-note pairs. Measures 14-15 show eighth-note pairs and sixteenth-note patterns. Fingerings are indicated below each measure:

Measure 9: + + - - + + + - - + + +
7 7 7 6 6 5 6 6 7 7 8 9

Measure 10: + - - + + - - + - - + + -
8 9 8 8 7 8 7 7 7 7

Measure 11: - + + + - + + + + + +
6 6 5 4 4 5 6

Measure 12: + + - - + + - - + + -
7 7 7 6 6 5 6

Measure 13: + + - - + + + - - + + +
6 7 7 8 8 9

Measure 14: + + - - + + + - - + + +
10 9 10 9 9 8 9 8

Measure 15: + + - - + + + - - + + +
8 7 8 7 7 6 6 7

The Maids Of Mitchelstown (традиционный)

Харпер из Дублина Мик Кинселла обучил меня этому рилу, и он стал одним из моих любимых ирландских тюнов; я могу вечно играть его, и он никогда мне не надоедает.

Обратите внимание, что здесь снова используется гладкая заполняющая триоль, а также вариация триоли нижней челюстью и языковых триолей и т.п. Продолжайте варьировать ваши декорации, для того, чтобы вам и вашим слушателям было интересно.

Лично для меня *The Maids* звучат приятнее в медленном темпе, поскольку он позволяет вложить в ноты всю душу, особенно на 6-ом отверстии «на вдох» в части А. Однако вы часто можете услышать на паб-сейшенах, что этот тюн исполняется с головокружительной быстротой.

Не существует жестких правил относительно темпа тюнов. Очевидно, что если вы на паб-сейшене, и кто-то зажигает несколько известных вам рилов, важно поддерживать ритм, если вы хотите подыграть. Однако, если вы играете для себя, или самостоятельно на публике, просто играйте так, как вам больше нравится.

И конечно, не стоит думать, что все необходимо играть в оригинальном темпе. Если вы хотите послушать настоящую динамичную душевную ирландскую музыку, обратитесь к скрипачу Мартину Хейесу (*Martin Hayes*) из Клер. И хотя он прекрасно может играть со скоростью 200 миль в час, когда это необходимо, он почти всегда выбирает игру в медленном неторопливом стиле, который превращает обычный тюн на паб-сейшене в произведение искусства. Услышать один из его концертов с гитаристом Деннисом Кэхилом (*Dennis Cahil*) подобно откровению, настолько глубоко они оба постигли истинное значение музыки.

Harwood Harmonica

Tracks 30,31

THE MAIDS OF MITCHELSTOWN

G HARP

(Трэки 30, 31 The Maids of Mitchelstown, G гармоника)

1 2 3 4

Hd: 4 6 6 5 6 6 6 6 6 7 6 6 5 4 6 6 5 6 6 6 6 5 5 4 4 5

5 6 7 8

4 6 6 5 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 5 4 6 6 5 6 6 6 7 6 6 5 5 4 4 5

9 10 11 12

5 6 6 7 7 6 6 6 7 7 8 8 9 8 8 7 6 6 5 5 6 6 7 7 6 5 5 4 4 5

13 14 15 16

5 6 6 7 7 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 9 8 8 7 6 6 5 5 6 6 7 7 8 7 6 6 5

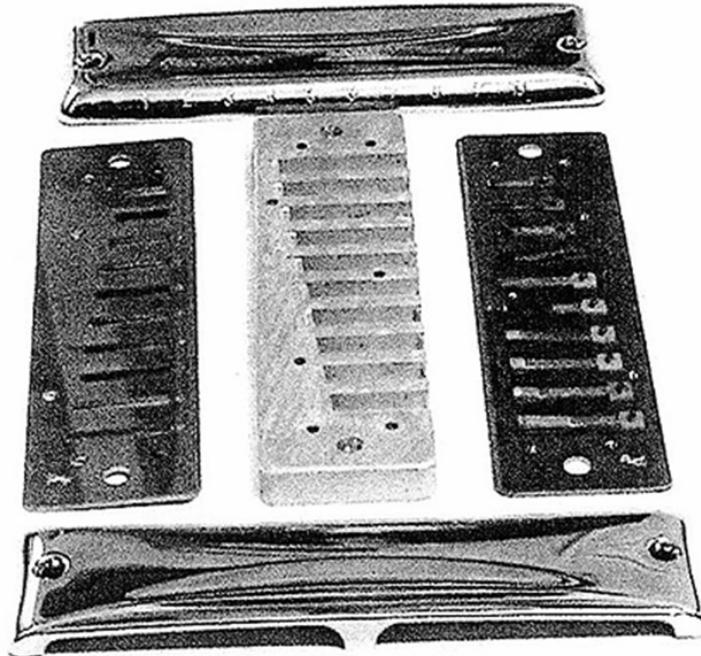
The Kesh Jig (традиционный)

Это другой тюн из альбома *New Irish Harmonica*. Джига в размере 6/8; если это мало, что значит для вас, вы можете думать об этом, как о чем-то, что похоже на медленный блюз шафл (и хотя он в размере 12/8, у него похожая мелодическая схема).

Джиги следуют тем же структурным правилам, как и большинство рилов, и Кеш не является исключением: у нее та же, почти универсальная, AABB структура и множество повторяющихся фрагментов.

Данный тюн спускается до 3-его отверстия «на выдох» (на стандартной гармонике), или до 2-ого отверстия «на вдох» (на гармонике в настройке Пэдди Рихтера), однако 99% этого тюна играется в двух верхних октавах.

Обратите внимание на то, как в джиге использованы декорации: они выполнены в одной технике, но расположены слегка по-разному в ходе тюна.

Под крышкой

Tracks 32,33

THE KESH JIG

G HARP

(Трэки 32, 33, *The Kesh Jig*, G гармоника)

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17

Ноты

Нижняя октава

Существует гораздо больше тюнов, которые могут быть сыграны только в верхних двух октавах на стандартной гармонике, и вы должны постоянно их искать.

Однако наиболее низкий и сильный тон на блюзовой гармонике – в нижней октаве, и, наверное, не правильно было бы не использовать это в ирландской музыке. Хотя есть одна проблема: из-за способа настройки гармоники (изначально для аккомпанемента аккардами мелодий в средней октаве, как предполагал Рихтер), в звукоряде нижней октавы две ноты пропущены и одна повторяется.

Давайте еще раз взглянем на схему настройки для G гармоники. Как вы помните, верхний ряд – это ноты «на выдох», а нижний – ноты «на вдох».

G	B	D	G	B	D	G	B	D	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	F#	A	C	E	F#	A	C	E

По сравнению со средней октавой, в отверстиях 1-4 ноты С и А в звукоряде пропущены, а нота D играется дважды. Это дает необычный и неполный звукоряд.

Внимание: Следующие три упражнения исполняются на стандартной G гармонике (не в настройке Пэдди Рихтера).

Track 34

LOWER OCTAVE SCALE

G HARP

(Трэк 34, Звукоряд нижней октавы, G гармоника)

Музыкальная нота для трека 34, показывающая звукоряд нижней октавы на G гармонике. Таблатура показывает, как играть каждый отверстий с учетом бендов.

Эти ноты можно получить бендингом существующих нот «на вдох» на 2-ом и 3-ем отверстиях, это дает потрясающе сочный и очень экспрессивный звук. Бендинг нот – это целая область техники, на которой я не имею возможности здесь подробно останавливаться, но следующий пример даст вам представление о том, как это звучит.

Track 35

FULL LOWER OCTAVE SCALE

G HARP

(Трэк 35, Полный звукоряд нижней октавы, G гармоника)

Музыкальная нота для трека 35, показывающая полный звукоряд нижней октавы на G гармонике. Таблатура показывает, как играть каждый отверстий с учетом бендов.

Добавочные горизонтальные линии в таблатуре обозначают, на сколько полутонов вы бендите обычную ноту: одна линия означает «бенд на один полутон», две линии – «бенд на два полутона» и т.д.

Ноты, полученные бендингом звучат очень душевно, и их можно весьма успешно использовать применительно к ирландской музыке, особенно в медленных тюнах.

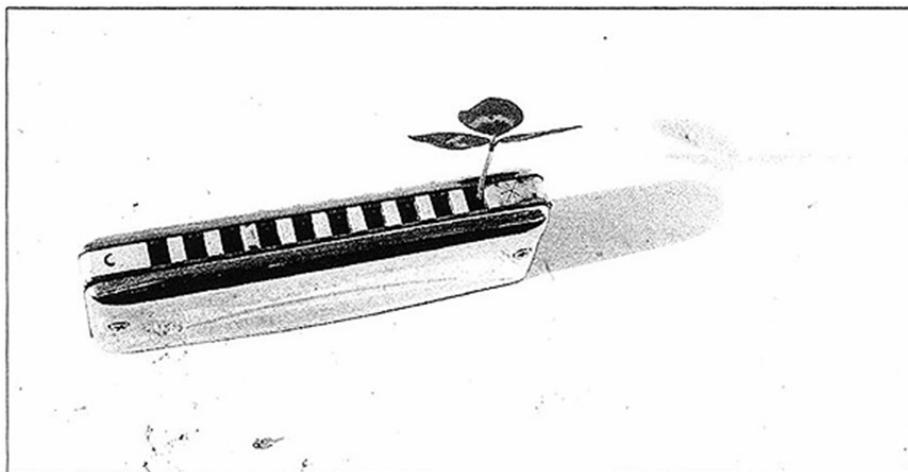
Я включил пример медленного эйра, который может быть исполнен в нижней октаве; и даже хотя он в, так называемом, стрэйт-харпе или 1-ой позиции, ноты, полученные бендингом, добавляют грустному тюну выразительности. Я не стал записывать этот трэк, поскольку он не придерживается никакого конкретного темпа, и поэтому было бы трудно записать его нотацию аккуратно. Если вы хотите его играть, выучите его на слух с CD.

Track 36

THE COOLIN

G HARP

(Трэк 36, *The Coolin*, G гармоника)

Клевер внутри

Настройка Пэдди Рихтера

Хотя использование бендинга для восполнения недостающих нот в нижней октаве может быть приемлемым для медленных фрагментов, большинство ирландских тюнов – быстрые джиги и рилы, и играть их в нижней октаве в стандартной настройке Рихтера обычно настолько трудно, что игра едва ли стоит свеч. Получение нот бендингом в тюне на высокой скорости на самом деле нетривиально, и вы не можете так же декорировать бендинговой нотой, как обычной.

К счастью, есть простое решение. Из двух пропущенных нот в нижней октаве, явно самая неуклюжая для ладов, в которых мы играем – 6-ая в звукоряде (E на G гармонике). Это ключевая нота для всех основных ладов, ассоциированных с основной тональностью гармоники, и ее необходимо встроить в естественную гамму инструмента, если вы собираетесь играть ирландские тюны бегло и быстро в нижнем диапазоне.

Я нашел очень простую альтернативу настройку, которую я назвал настройкой Пэдди Рихтера, как раз перед записью альбома *New Irish Harmonica* в 1993 году (в этом альбоме вы можете услышать данную настройку во всех трэках диатонической гармоники). Решение, которое я избрал – взять одну из повторяющихся (5-ую) нот в звукоряде (D на G гармонике) и настроить ее так, чтобы она стала пропущенной 6-ой нотой звукоряда. Я мог бы для этого выбрать 2-ую «на вдох» или 3-ю «на

выдох», но после того, как я попробовал оба варианта, я решил, что 3-я по разным причинам лучше.

Ниже приведена диаграмма настройки Пэдди Рихтера для G гармоники. Сравните ее с диаграммой для стандартной настройки Рихтера, и вы увидите разницу: только эта единственная нота, 3-е отверстие «на выдох» повышенна на один тон, с D до E.

Схема настройки Пэдди Рихтера для G гармоники

G	B	E	G	B	D	G	B	D	G
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	F#	A	C	E	F#	A	C	E

Отверстие 2 «на вдох» по-прежнему может бендиться до 4-ой ноты звукоряда (С на G гармонике), но теперь ключевая 6-ая нота встроена в естественный звукоряд. Аналогичным образом изменена настройка D гармоники:

Схема настройки Пэдди Рихтера для D гармоники

D	F#	B	D	F#	A	D	F#	A	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	A	C#	E	G	B	C#	E	G	B

Track 37

PADDY RICHTER LOW OCTAVE SCALE

D HARP

(Трэк 37, Звукоряд нижней октавы в настройке Пэдди Рихтера, D гармоника)

The musical notation shows a low octave scale for D harp in Paddy Richter tuning. The scale consists of 10 notes: D, F#, B, D, F#, A, D, F#, A, D. The notes are grouped by vertical bar lines. Below the notes are two rows of numbers: '+' and '-' symbols above the notes, and the corresponding note names (1 through 10) below them.

Эта дополнительная нота, встроенная в естественный звукоряд, на самом деле открывает возможности. Может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть, если вы раньше играли в стандартной настройке, но самый лучший способ понять, как это звучит – это разучить несколько тюнов в этой настройке.

The Kerry Reel (традиционный)

Один из моих любимых. Это первый пример тюна, который действительно хорошо звучит в отзывчивой нижней октаве с настройкой Пэдди Рихтера, и фактически не может быть исполнен в стандартной настройке. Эта измененная нота на 3-ем отверстии встречается везде, и ее легкая доступность означает, что вы запросто можете добавлять к ней триоли и аккорды.

Не считая постоянного использования ноты на 3-ем отверстии (B) в этом тюне, другая приятная вещь в этой настройке – это использование 5-ого отверстия «на вдох» в части В. Эта нота звучит особенно душевно на гармонике; вы можете затянуть ее тоскливо, сделать триоль нижней челюстью, или языковую триоль – на ваш выбор.

Поскольку я играю тюн в простом темпе, у меня была возможность в конце использовать пару дыхательных заполняющих триолей. Если бы темп был быстрым, я бы просто отказался от их использования, поскольку я не смог бы встроить их, как следует.

Декорации в значительной степени индивидуальны, и нужно руководствоваться собственным вкусом, чтобы решить, где их добавлять. Не стоит подобострастно копировать возможности, которые я продемонстрировал на CD, продолжайте искать новые способы исполнения тюна. Лучше всего вы сможете это сделать, если прослушаете как можно больше возможных версий тюна, исполненных различными музыкантами на различных инструментах.

Huang Silvertone

Tracks 38,39

THE KERRY REEL

D HARP

(Трэки 38, 39, The Kerry Reel, D гармоника)

1

 Hds
 + - + - - - + - + + - + + - + + - +
 2 2 3 1 1 1 1 3 2 2 3 2 3 4 4 5 4 4 4 4

4

 + - - - + - + - + + - + - + - + + - + +
 3 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 3

7

 - + + - + + - + + + - + + - + + - + - + -
 2 3 4 4 5 4 4 3 4 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2

10

 + + - + - + - + + + - + + - + + - + - + -
 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 5 5 5 4

13

 + + - + - - + - + - + - + + - + + - + + +
 4 3 2 2 1 4 5 5 6 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3

16

 - + + - + + - + + - + - + -
 2 3 4 4 5 4 4 3 4 3 2 2 1 2 2

The Connachtman's Rambles (традиционный)

Это всем известная джига, которой я научился по игре Джона Мерфи в альбоме *Trip to Cullenstown* (см. дискографию). Там он играет на G гармонике в средней октаве, но он также хорошо звучит в нижней октаве на D гармонике в настройке Пэдди Рихтера.

Tracks 40,41 THE CONNACHTMAN'S RAMBLES D HARP

(Трэки 40, 41, The Connachtman's Rambles, D гармоника)

1 2 3 4 5

Hole

2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 2 4 4 5 4 4 3 3 2

6 7 8 9 10

2 2 2 4 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4

11 12 13 14 15

5 6 6 5 6 6 5 4 5 4 4 5 6 6 5 6 6 5 4 4 4 4 4 5 6 6 5 6 6

16 17 18 19

5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3

The Morning Star (традиционный)

Это приятный маленький тюн, который в самом деле обладает грувом. Он лишь иногда ныряет в 3-е измененное отверстие «на выдох» (вы также можете легко получить эту ноту бендингом в 3-ем отверстии «на вдох» в стандартной настройке).

Когда вы освоите основную тему, вы можете изящно добавить сюда несколько триолей нижней челюстью. Они звучат хорошо, будучи чистыми и четкими; в противном случае они ухудшают тюн, поэтому добейтесь того, чтобы они были чистыми в медленном темпе перед тем, как будете ускоряться.

В дополнение к триоли на одной ноте, вы можете также использовать языковые триоли, чтобы скрасить переходы от ноты к ноте, как на смене направления дыхания, так и при смене отверстия.

Tracks 42,43

THE MORNING STAR

G HARP

(Трэки 42, 43, The Morning Star, G гармоника)

The musical score consists of three staves of music for G harmonica. Each staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. The first staff starts with measure 1, the second with measure 5, and the third with measure 9. Each staff contains eight measures, ending with a repeat sign and a double bar line. Below each staff is a corresponding set of fingerings. The fingerings are represented by a series of symbols: '+' for index finger, '-' for middle finger, and '=' for ring finger. The numbers below the fingerings indicate which hole of the harmonica is being played. The first staff starts at hole 5 and ends at hole 4. The second staff starts at hole 5 and ends at hole 6. The third staff starts at hole 5 and ends at hole 6. The fingerings are as follows:

Staff	Measure	Fingerings	Hole
1	1	+ + - + + + -	5 4 5 4 3 3
	2	+ + - + + + +	4 5 6 6 6 7 6
	3	+ - + + + -	5 5 4 5 4 3 3
	4	+ + - - + + -	4 5 4 3 4 4 4
	5	+ + - - + -	5 6 6 7 7 7 6
	6	- - + + - + -	7 6 6 7 6 6 5 4
	7	- + - - + + -	5 6 6 7 7 8 7
	8	- - + + - + -	7 6 6 5 6 6
9	9	+ + - - + -	5 6 6 7 7 7 6
	10	- - + - + + -	7 6 6 7 6 6 5 4
	11	+ + + + + -	5 6 6 5 6 6 7
	12	- - + + - - +	7 7 8 7 7 6 6

Go To The Devil And Shake Yourself (традиционный)

Это изысканная маленькая джига в эолийском ладу. Лучше всего он звучит в медленном и умеренном темпе, и вы можете добавить выразительности, используя эти клапанные банды «на выдох». Несколько хороших Мерфийских триолей нижней челюстью и изящных нот могут быть добавлены для украшения тюна.

Tracks 44,45

GO TO THE DEVIL AND SHAKE YOURSELF

D HARP

(Трэки 44, 45, Go To The Devil And Shake Yourself, D гармоника)

1 2 3 4 5

Harp 3 3 4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3

1 2 3 4 5

Harp 3 3 4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3

6 11 12 13

6 5 5 4 5 6 5 5 7 6 5 5 4 5 4 3 3 6

6 15 16 17

6 5 5 4 5 6 6 7 7 7 6 6 5 5 4 5 4 3 3

The Jolly Beggerman (традиционный)

Как многие ирландские и шотландские тюны, этот тюн пересек Атлантику в сторону Америки и стал известным как *The Red Haired Boy*. Впервые разучил его именно под таким названием по записи Чарли Маккоя (*Charlie McCoy*) “*Appalachian Fever*”. Только позже я обнаружил, что он произошел из ирландской песни/тюна *The Jolly Beggerman*.

Этот тюн в миксолидийском ладу, иначе известном исполнителям на губной гармонике как кроссхарп или 2-ая позиция. Тюны в данном ладу великолепно звучат на диатонике, поскольку вы можете добавить много бендинга в ноты «на вдох». Вы можете также легко играть этот тюн в стандартной настройке Рихтера, используя бенд на 3-ем отверстии «на вдох» для получения ноты В в нижней октаве.

В клевере

Tracks 46,47

THE JOLLY BEGGERMAN

D HARP

(Трэки 46, 47, The Jolly Beggerman, D гармоника)

The sheet music consists of 12 staves of musical notation for D harmonica. Each staff is in common time (indicated by a '4') and has a key signature of one sharp (F#). The notes are primarily quarter notes and eighth notes, with some sixteenth-note patterns. The first staff begins with a single note followed by a series of eighth-note pairs. Subsequent staves introduce more complex patterns, including eighth-note groups and sixteenth-note figures. Fingerings are provided below each staff, using numbers and plus signs to indicate which holes to play. The fingerings for the first staff are: 1 2, 3 2, 3 4, 4 5 4 3 4, 3 4, 4, 2, 2, 4 3, 3 2 2, 2, 2. The fingerings for the second staff are: 1 2, 3 2, 3 4, 4 5 4 3 4, 3 4, 4 6, 6 6 5 4 4, 3 3 2 2 2, 2. The third staff continues with: 5 5, 4, 4 5, 5 4 4 3 4, 3 4, 4, 2, 2, 4 3, 3 2 2, 2, 2. The fourth staff begins with a single note followed by a series of eighth-note pairs. The fifth staff begins with a single note followed by a series of eighth-note pairs. The sixth staff begins with a single note followed by a series of eighth-note pairs. The seventh staff begins with a single note followed by a series of eighth-note pairs. The eighth staff begins with a single note followed by a series of eighth-note pairs. The ninth staff begins with a single note followed by a series of eighth-note pairs. The tenth staff begins with a single note followed by a series of eighth-note pairs. The eleventh staff begins with a single note followed by a series of eighth-note pairs. The twelfth staff begins with a single note followed by a series of eighth-note pairs.

Игра нескольких тюнов подряд

Теперь, когда у вас в запасе есть несколько тюнов, вы должны попробовать играть несколько из них подряд. Это называется сетом (*set*), и именно так обычно и играется ирландская музыка на сцене или паб-сейшенах. Обычно каждый тюн играется два-три раза, после чего все переключаются на новый тюн.

Самый простой способ для исполнителя на губной гармонике играть сет, это остаться в одной тональности или в относящихся к данной гармонике ладах. Давайте попробуем это сделать с двумя уже известными вам тюнами: *Crowley's Reel* и *The Jolly Beggerman*. Их я использую вместе (но наоборот) в моем альбоме *New Irish Harmonica*, и они хорошо сочетаются из-за смены тональности из D в миксолидийский А, оба из которых удобны на D гармонике.

Для тренировки смены тональности просто поиграйте последнюю В часть *Crowley's Reel* и поработайте над получением гладкого перехода к первым тактам *The Jolly Beggerman*. Как только вы почувствуете, что у вас это получается, попробуйте по одному разу проиграть каждый тюн и послушайте, как хорошо это звучит.

Track 48

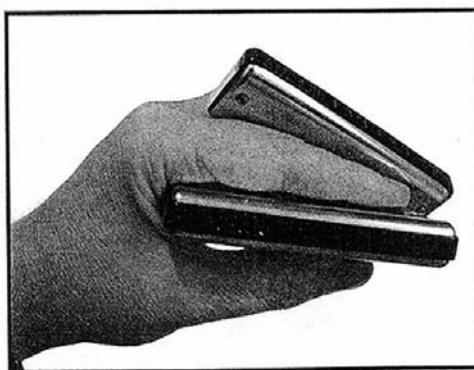
CROWLEY'S - JOLLY BEGGERMAN

D HARP

(Трэк 48, Crowley's - Jolly Beggerman, D гармоника)

Однако на паб-сейшенах часто можно услышать, что музыканты меняют тональности более радикально, например из G в А мажор. В данном случае, если вы только не хотите выучить второй тюн с большим количеством неуклюжих бендов и оверблоу в не совсем оптимальной позиции, наилучшая стратегия – это просто поменять гармоники.

Существует два способа сделать это: либо иметь в каждой руке по гармонике и менять их в нужный момент, либо держать обе гармоники в одной руке. Если вы выберете второй вариант, захватите одну гармонику большим и указательным пальцами, а другую – указательным и средним пальцами, и просто наклоняйте кисть, чтобы переменить гармонику.

Какой бы способ вы ни выбрали, стоит попрактиковаться, пока процесс смены гармоник не станет незаметным.

Теперь давайте попробуем переход от *Crowley's Reel* к *The Maids Of Mitchelstown*. Как и ранее, попрактикуйте сначала переход с последних нескольких тактов первого тюна на первые несколько тактов второго, пока у вас это не получится настолько гладко, как будто вы играете на одной гармонике.

В записанном примере я использую метод наклона кисти. Эту технику легко освоить после небольшой тренировки, но она имеет недостаток в небольшой разнице в тоне двух гармоник. Звук G гармоники в *The Maids* легче и более открыт, чем в D гармонике в тюне *Crowley's* в стандартной позиции.

Track 49

CROWLEY'S – MAIDS OF MITCHELSTOWN

D – G HARPS

(Трэк 49, *Crowley's - Maids Of Mitchelstown*, D-G гармоники)

После того, как вы овладеете этой техникой, вы сможете делать некоторые действительно интересные перемены тональностью, используя гармоники в необычных тональностях. Когда вы выступаете сами по себе, нет никаких правил относительно того, в каких тональностях должен быть тюн. Это касается только паб-сейшенов, где нужно соблюдать общепринятые тональности, чтобы играть в унисон.

Однако, даже там, вы можете встретить некоторых скрипачей, которые настраивают свои инструменты в Eb и играют все на полтона выше, и некоторое время назад Bb стала популярной тональностью для тюнов. Иногда это делают для того, чтобы, так сказать, отделить овец от коз (зачастую чтобы исключить чужаков из сейшена), но как у музыкантов, играющих на инструменте, имеющем 12 тональностей, у исполнителей на губной гармонике не должно быть проблем с игрой в любой тональности. Это одно из преимуществ игры на гармонике, поэтому используйте его.

Игра одного тюна в нескольких позициях

Один из способов игры тюнов подряд без смены гармоник заключается в том, чтобы найти тюны, которые можно легко играть по крайней мере еще в одной позиции, таким образом вы получите возможность менять тональность, не меняя гармоники.

Очевидно, что это тюны с пентатонным звукорядом, который, как следует из его названия, содержит всего 5 нот. Это очень широко используемый лад в этническом и популярном музыкальных стилях, и он бывает как мажорным, так и минорным (на самом деле, это тот же звукоряд, но начинается с разных ступеней). В мажорной форме он использует 1-ую, 2-ую, 3-ю, 5-ую и 6-ую ступени звукоряда.

Если мы рассмотрим это на D гармонике, мажорный пентатонный лад в средней октаве – D, E, F#, A, B, D (4 выдох, 4 вдох, 5 выдох, 6 выдох, 7 выдох). Все эти ноты присутствуют также на вашей G гармонике: 6 выдох, 6 вдох, 7 вдох, 8 вдох, 9 выдох. Фактически вы можете играть тот же звукоряд без бендов и овербллоу также на А гармонике: 5 вдох, 6 выдох, 6 вдох, 7 выдох, 8 вдох, 9 вдох. Это означает, что любой тюн, который использует только D пентатонный звукоряд

одинаково возможно сыграть на всех трех гармониках. Конечно, может быть предпочтительно или немного легче играть на той или иной гармонике, но очень полезно знать, что есть и другие возможности.

Track 50

D PENTATONIC SCALE ON TWO HARMONICAS

D & G HARPS

(Трэк 50, Пентатонный звукоряд D на двух гармониках, D-G гармоники)

Здесь представлено упражнение для изучения пентатонного звукоряда D в двух октавах на D и G гармониках (в настройке Пэдди Рихтера). Верхняя часть табулатуры для D гармоники, а нижняя – для G гармоники.

Tablature for Track 50:

D Harp:
1 1 2 2 3 4	D Harp:
4 4 5 6 6 7	D Harp:
7 6 6 5 6 4 5 4	D Harp:
4 3 4 2 3 2 2 1	D Harp:
2 1
G Harp:
2 3 3 4 5 6	G Harp:
6 6 7 8 8 9	G Harp:
9 8 8 7 8 6 7 6	G Harp:
6 5 6 4 5 3 4 3	G Harp:
3 2

Peg Ryan's Polka – Sweeny's Polka (традиционный)

Ниже приведен пример исполнения пентатонного тюна на G гармонике в трех тональностях (G, C и D) перед переходом на другой тюн. Если вы сможете это уверенно играть, это значительно поможет вам почувствовать различные позиции. В каждой есть зоны наилучшего восприятия, и знание их очень полезно.

Польки часто кажутся детскими из за простоты их мелодий, но не стоит из-за этого смотреть на них с высокой. Поскольку тюн настолько фундаментален, вы можете сконцентрироваться на груве (*groove*), и эти тюны могут стать почти гипнотизирующими в своем драйве и интенсивности.

Track 51

PEG RYAN'S - SWEENEY'S POLKAS

G HARP

(Трэк 51, Peg Ryan's Polka – Sweeny's Polka, G гармоника)

Tablature for Track 51:

G Harp:
5 2 3 2 | G Harp:
5 2 3 2 | G Harp:
4 4 5 4 4 3 2 | G Harp:
5 2 3 2 | G Harp:
5 2 3 2 | G Harp:
4 4 5 4 4 4 |
|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|

This image shows ten staves of musical notation for a traditional Chinese instrument, possibly a Banhu. Each staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp. The notation consists of vertical stems with horizontal strokes indicating pitch and duration. Above each staff are circled numbers (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) which serve as fingerings. Below each staff are numerical sequences representing the notes being played. The sequences are as follows:

 Staff 1: 5 6 5 4 4 4 3 2 4 4 5 4 4 3 2 5 6 5 4 4 4 3 2 4 4 5 4 4 4

 Staff 2: 6 4 4 4 6 4 4 4 5 6 6 6 5 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 5 6 6 6 5 5

 Staff 3: 6 7 6 6 6 5 4 4 5 6 6 6 5 4 4 6 7 6 6 6 5 4 4 5 6 6 6 5 5

 Staff 4: 7 4 5 4 7 4 5 4 6 6 7 6 6 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 6 6 7 6 6 6

 Staff 5: 7 8 7 6 6 6 5 4 6 6 7 6 6 5 4 7 8 7 6 6 6 5 4 6 6 7 6 6 6

 Staff 6: 6 6 6 5 6 4 6 5 6 6 7 6 6 5 4 4 4 3 6 6 6 5 6 4 6 5 6 6 7 6 6 5 4 4 4

 Staff 7: 5 6 6 7 6 6 5 4 4 5 6 6 7 7 6 6 5 4 5 6 6 7 6 6 5 4 4 6 6 6 5 4 4 4

Другие виды ирландских традиционных тюнов

Кроме джиг, рилов, медленных эйров и полек, другими основными типами тюнов, с которыми вы встретитесь в традиционной ирландской музыке, являются хорнпайпы (*hornpipes*), слип джиги (*slip jigs*), сет дэнсы (*set dances*), вальсы и композиции *O'Carolan*. Я приведу примеры каждого типа, чтобы вы услышав их, могли узнать.

Track 52 THE RIGHTS OF MAN G HARP

(Трэк 52, *The Rights Of Man*, G гармоника)

The Rights Of Man – это хорнпайп. Хорнпайпы похожи на медленные рилы, исполненные со свингом.

1

Hdb

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Track 53

THE ROCKY ROAD TO DUBLIN

G HARP

(Трэк 53, The Rocky Road To Dublin, G гармоника)

Это слип джига, и это значит, что она в размере 9/8, а не в 6/8, как обычные джиги.

Непарное число нот в такте придает слип джиге оттенок неопределенности, поскольку мелодиям необходимо некоторое время для восстановления. Иногда их из-за этого труднее запомнить, но если вы их освоите, они доставят вам огромное удовольствие.

The musical score consists of 14 staves of music for G harp, arranged in three columns. Each staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 9/8 time signature. The music is divided into measures by vertical bar lines. Below each staff, a series of numbers and symbols (dashes, plus signs, and arrows) represent fingerings for the harpist. The notes are primarily eighth and sixteenth notes, with some quarter notes. The first staff starts with a measure of two eighth notes followed by a sixteenth note. The second staff starts with a single eighth note. The third staff starts with a measure of two eighth notes followed by a sixteenth note. The fourth staff starts with a single eighth note. The fifth staff starts with a measure of two eighth notes followed by a sixteenth note. The sixth staff starts with a single eighth note. The seventh staff starts with a measure of two eighth notes followed by a sixteenth note. The eighth staff starts with a single eighth note. The ninth staff starts with a measure of two eighth notes followed by a sixteenth note. The tenth staff starts with a single eighth note. The eleventh staff starts with a measure of two eighth notes followed by a sixteenth note. The twelfth staff starts with a single eighth note. The thirteenth staff starts with a measure of two eighth notes followed by a sixteenth note. The fourteenth staff starts with a single eighth note.

Track 54

SI BHEAG SI MHOR

D HARP

(Трэк 54, *Si Bheag Si Mhor*, G гармоника)

Типичный изящный тюн в такте вальса от великого слепого харпера/композитора O'Carolan.

1 2 3 4 5 6

Hohner

4 4 5 5 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 3 3 4

7 8 9 10 11

4 4 5 5 4 4 4 5 3 3 4 2 4

12 13 14 15 16 17

2 2 1 1 3 3 4 2 4 3 4 4 4

18 19 20 21 22

5 5 4 4 4 4 5 6 6 6 5 4 4 4 6 6

23 24 25 26 27

5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 5

28 29 30 31 32

5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 5

Track 55

KING OF THE FAIRIES

G HARP

(Трэк 55, King Of The Fairies, G гармоника)

Это прекрасный величественный сет дэнс, один из первых тюнов, которые привлекли меня в ирландской музыке, и еще он хорош для концовок. Я думаю, что это очень ностальгичный тюн, немного грустный, но в то же время решительный.

The sheet music consists of six staves of musical notation for G harp. Each staff includes fingerings and note values below the notes. The staves are numbered 1 through 6 above them. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is common time (indicated by a '4'). The notes are primarily eighth and sixteenth notes, with some quarter notes and rests. Fingerings are indicated by numbers (e.g., 1, 2, 3, 4) and plus signs (+). Note values are given as pairs of digits (e.g., 2, 3; 3, 2; 5, 5; etc.). The music is a traditional Irish dance tune, "King of the Fairies".

Заключительные замечания

Я искренне надеюсь, что вам понравился этот курс, и вы научились чему-нибудь, отрабатывая тюны и упражнения. Также надеюсь, что вы не остановитесь на достигнутом и будете двигаться дальше, осваивая новые и новые тюны от друзей, из книг и аудиозаписей.

В отличие от моды на популярную музыку, которая приходит и уходит, традиционная музыка вечна. Однако, она постоянно развивается, и гармоника – относительно новый и все еще в значительной мере не развитый голос, позволяющий выразить красоту и огонь мелодий. Это часть жужжания в игре ирландской музыки и других этнических стилях на гармонике: эта техника еще в значительной мере не отработана, поэтому вооружитесь знаниями, которые я мог здесь передать и развивайте их в вашем собственном направлении.

И хотя я не могу обещать, что отвечу на каждое письмо, если у вас есть вопросы, которые не были освещены в книге, или вы хотите высказать пожелания к будущим версиям, вы можете написать мне на адрес brendanpower@hotmail.com. Мой веб-сайт: www.brendan-power.com

Полезные аудиозаписи ирландской диатонической гармоники

TRIP TO CULLENSTOWN / Phil, John & Pip Murphy / Claddagh 4CC55

Их единственная запись на текущий момент, но это игра на ирландской диатонической гармонике в своем лучшем исполнении. Pip играет на tremolo, а John в основном на блюзовой гармонике, но они звучат настолько слитно, что трудно сказать, кто есть кто в процессе игры.

OPEN HOUSE / Kevin Burke, featuring Mark Graham / Green Linnet CD1122

Диатоническая игра Марка прекрасно сочетается со скрипкой Kevin Burke. Прекрасный альбом.

MICK KINSELLA сказочно играет на гармонике в своем первом альбоме *Harmonica*. Найдите его!
Gael Linn OBM 301

RICK EPPING великий диатонический стилист, который только собирается записать свой сольный альбом. Когда он это сделает, обязательно приобретите его.

Список трэков на CD

1. Одиночная нота «на выдох», отверстие 4
2. Одиночная нота «на вдох», отверстие 4
3. Одиночная нота «на выдох» и «на вдох», отверстие 4
4. Одиночная нота «на выдох» и «на вдох», отверстия 5 и 6
5. Половина гаммы вверх и вниз
6. Соседние ноты «на выдох»
7. Соседние ноты «на вдох»
8. Соседние ноты «на выдох» и «на вдох»
9. Арпеджио «на выдох» и «на вдох»
10. Упражнение на терции, нисходящая последовательность
11. Упражнение на терции, восходящая последовательность
12. Мажорная гамма, восходящая последовательность
13. Мажорная гамма, нисходящая последовательность
14. Pure and Simple в обычном темпе
15. Pure and Simple в медленном темпе
16. Языковые триоли, одиночная нота
17. Языковые триоли, две ноты
18. Языковые триоли, в тюне
19. Триоли нижней челюстью
20. Триоли нижней челюстью, в тюне
21. Триоли дыханием
22. Дыхательные заполняющие триоли
23. Скользящие заполняющие триоли
24. Звукоряд верхней октавы
25. Терции верхней октавы
26. Crowley's reel
27. Crowley's reel в медленном темпе
28. Tough at the top
29. Tough at the top в медленном темпе
30. The Maids of Mitchelstown
31. The Maids of Mitchelstown в медленном темпе
32. The Kesh Jig
33. The Kesh Jig в медленном темпе
34. Звукоряд нижней октавы
35. Полный звукоряд нижней октавы
36. The Coolin
37. Звукоряд нижней октавы в настройке Пэдди Рихтера
38. The Kerry Reel
39. The Kerry Reel в медленном темпе
40. The Connachtman's Rambles
41. The Connachtman's Rambles в медленном темпе
42. The Morning Star
43. The Morning Star в медленном темпе
44. Go To The Devil And Shake Yourself
45. Go To The Devil And Shake Yourself в медленном темпе
46. The Jolly Beggerman
47. The Jolly Beggerman в медленном темпе
48. Crowley's - Jolly Beggerman
49. Crowley's - Maids Of Mitchelstown
50. Пентатонный звукоряд D на двух гармониках
51. Peg Ryan's Polka – Sweeny's Polka
52. The Rights Of Man
53. The Rocky Road To Dublin
54. Si Bheag Si Mhor
55. King Of The Fairies

Биография

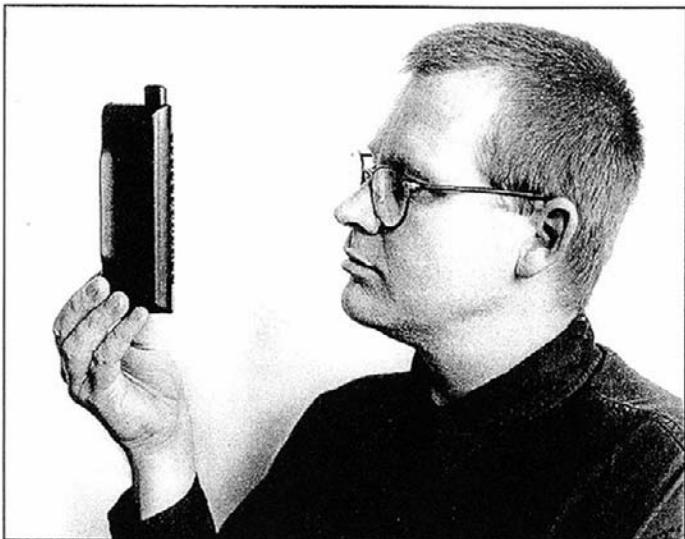

Фото: Дейв Пибоди (*Dave Peabody*)

Брендан Пауэр родился в Новой Зеландии, но живет в Англии. Однаково легко владея блюзовой и хроматической гармониками он использует собственные настройки для создания своего уникального стиля на обоих инструментах, объединяя несколько течений (в основном блюз, блюграсс (*bluegrass*), джаз, а также кельтскую и болгарскую музыку).

После приезда в Лондон в 1992 году он стал всемирно известен на музыкальной сцене ирландской музыки, особенно после выхода его альбома *New Irish Harmonica*, который в сущности переопределил роль гармоники в традиционной музыке и завоевал широкое признание: журнал «*Folk Roots*» писал об альбоме как одном из топовых в 1994 году, «*Rock n' Reel*» назвал его «Просто превосходным... вероятно лучшим инструментальным альбомом года», в то время как «*Irish Times*» назвал Пауэра «лучшим исполнителем», а альбом - «заряжающим энергией». Его успех привел к плотному расписанию записей и выступлений с ирландскими артистами, включая трехлетний гастрольный тур по всему миру в качестве члена оркестра хитового шоу «Ривердэнс» (*Riverdance*), сейшеноов таких исполнителей, как Стинг (*Sting*), Пол Янг (*Paul Young*), Ван Морисон (*Van Morrison*), Джеймс Галвей (*James Galway*) и нескольких голливудских кинофильмов.

К настоящему времени Брендан выпустил 12 собственных инструментальных альбомов и все еще продолжает записывать новые проекты. Наряду с игрой и записью, он весьма заинтересован в тюнинге и конструкции гармоник, и одна из его идей (язычково-клапанная система Пауэра) была взята на вооружение фирмой Suzuki Musical Instrument Co, реализовавшей эту идею в своей топовой модели диатонической гармоники *ProMaster*. Брендан настраивает специализированные гармоники для профессиональных исполнителей, а также продает CD и тюнингованные гармоники online.

Вы сможете найти больше информации, послушать аудиоклипы и т.п. если посетите вебсайт Брендана: www.brendan-power.com