

Владимир Марков
Ирина Богатырёва

Варган

Самоучитель игры на нестареющем инструменте

Владимир Марков
Ирина Богатырёва
Варган. Самоучитель игры
на нестареющем инструменте

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=50760726

ISBN 9785449618900

Аннотация

Варган – необычный музыкальный инструмент. Простой на вид, он обладает богатством возможностей. Но простота играет коварную шутку: быстро научившись извлекать звуки, многие думают, что это всё, на что варган способен. Эта книга покажет разнообразие техник и приёмов, научит играть с нуля и откроет мир варганной музыки, а также даст идеи, как развиваться самостоятельно. Здесь собран многолетний педагогический опыт двух известных в России варганистов, разработавших авторскую технику обучения.

Содержание

Список треков аудиоприложения	6
Альбом I	7
Альбом II	11
Начинаем	14
Что это жужжит, или Немного истории	15
Что нас ждёт	19
ЧАСТЬ 1. БЕРЁМ В РУКИ ВАРГАН	24
Глава 0. Искусство выбора	24
Качество изготовления	27
Тон инструмента, настройка	32
Эргономика	34
Рекомендуемые варганы	36
Уход за инструментом	37
Глава 1. Начало, или Первые звуки варганиста	39
Постановка варгана	39
Удар	43
Дыхание	49
Первые звуки	50
Глава 2. Открытые звуки	53
Закрытые и открытые (запись 1—03)	53
Открытая лесенка (запись 1—04)	55
Опорный звук (запись 1—05)	55
Расширяем горло (запись 1—06)	58

Три открытых звука (запись 1—07)	58
Импровизируем под фонограмму (запись 1—08)	60
Глава 3. Закрытые звуки	61
Находим голосовые связки (запись 1—09)	61
Продолжаем искать связки	62
Закрытая лесенка (запись 1—10)	62
Два закрытых (запись 1—11)	63
Импровизация (запись 1—12)	64
Глава 4. Чередование открытых и закрытых звуков	65
Чередование открытых и закрытых	65
Открыто-закрытая лесенка (запись 1—13)	65
Импровизация (запись 1—14)	66
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Варган
Самоучитель игры
на нестареющем
инструменте

Владимир Марков
Ирина Богатырёва

Редактор Ирина Богатырёва

Редактор Марина Мартынихина

Корректор Марина Мартынихина

Иллюстратор Владимир Марков

Автор обложки Владимир Марков

© Владимир Марков, 2022

© Ирина Богатырёва, 2022

© Владимир Марков, иллюстрации, 2022

ISBN 978-5-4496-1890-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Список треков аудиоприложения

Как это звучит

Для удобства ваших занятий по этой книге к каждому уроку мы записали аудио с упражнениями или мелодиями для разучивания. Ссылки для доступа к записям вместе со списком треков вы найдёте ниже.

Исполнители

Записи 2—14, 2—15, 2—20, 2—21, 2—22 и 2—23 – норвежский варганист Кеннет Лиен.

Запись 2—19 – норвежский варганист Рольф Карлберг.

Записи 2—26 и 2—27 – норвежский варганист Сигбьёрн Хейдален.

Записи 2—28 и 2—29 – киргизский варганист Жусуп Айсаяев.

Запись 2—30 – гуцульский варганист Махайло Нечай.

Запись 2—31 – башкирский варганист Миндигафур Зайнетдинов.

Записи 2—32, 2—33, 2—34, 2—35 и 2—36 – эстонская варганистка Катарин Раска.

Запись 2—53 – дуэт «Ольхонские ворота»: Ирина Богатырёва и Владимир Марков.

Все остальные записи – русский варганист Владимир Марков.

Альбом I

Аудиоприложения размещены на разных ресурсах, вы можете выбрать удобный вам вариант для скачивания или прослушивания онлайн.

Ссылки для скачивания:

<http://bit.ly/cd1vargan> либо <http://varganist.ru/CD1.rar>

Ссылки для доступа для прослушивания (сохраняйте регистр букв):

<https://archive.org/details/CD1Vargan> либо <https://youtu.be/d3bpKt4CхvI>

Ссылка на записи на Google диске. Альбом I

1—01 Вскочил козел в огород (три голоса)

1—02 Первые звуки, без призвуков гласных. [О]

1—03 Открытые и закрытые звуки

- 1—04 Открытая лесенка
- 1- 05 Опорный звук
- 1—06 Расширяем горло
- 1—07 Три открытых звука
- 1—08 Импровизируем
- 1—09 Находим голосовые связи
- 1—10 Закрытая лесенка
- 1—11 Два закрытых
- 1—12 Импровизация
- 1—13 Открыто-закрытая лесенка
- 1—14 Импровизация
- 1—15 Вдох-выдох
- 1—16 Толчки воздуха
- 1—17 Дрожание диафрагмы
- 1—18 Языковое вибрато. Открытый звук
- 1—19 Языковое вибрато. Закрытый звук
- 1—20 Горловое вибрато. Губное вибрато
- 1—21 Звукоподражания
- 1—22 Та-ка
- 1—23 Деление ноты на 2 и на 4 части
- 1—24 Импровизация
- 1—25 Деление на 3 и 5 частей с помощью одностороннего и двустороннего боя и переменного дыхания
- 1—26 Нота с точкой
- 1—27 Гамма шипением
- 1—28 1 3 5

- 1—29 Гамма соль мажор
- 1—30 Секвенции
- 1—31 Открытые звуки 1
- 1—32 Открытые звуки 3
- 1—33 Открытые звуки 5
- 1—34 Открытые звуки 1—5—
- 1—35 Открытые звуки 1—3—5—
- 1—36 Открытые звуки 1—3—
- 1—37 Открытые 3—5—
- 1—38 Андрей-воробей
- 1—39 Закрытые звуки 2 и 4
- 1—40 1—2—3—
- 1—41 Пять ступеней
- 1—42 Импровизация
- 1—43 Барыня, простой вариант
- 1—44 Барыня, шаг 2
- 1—45 Барыня, шаг 3
- 1—46 Барыня, шаг 4
- 1—47 Барыня
- 1—48 Jingle bells
- 1—49 Jingle bells, шаг 2
- 1—50 Jingle bells, шаг 3
- 1—51 Jingle bells, шаг 4
- 1—52 Jingle bells, шаг 5
- 1—53 Jingle bells, шаг 6
- 1—54 Jingle bells, шаг 7

1—55 Селькинчек

1—56 Селькинчек. Шаг 2. Фрагмент 1

1—57 Селькинчек. Шаг 2. Фрагмент 2

1—58 Селькинчек. Шаг 2. Фрагмент 3

1—59 Селькинчек. Шаг 2. Фрагмент 4

1—60 Селькинчек. Шаг 3

1—61 Селькинчек. Шаг 4. Фрагмент 5

1—62 Селькинчек. Шаг 4. Фрагмент 6

1—63 Селькинчек. Шаг 4. Фрагмент 7

1—64 Селькинчек. Шаг 5

1—65 Лиги и 6 обертон

Альбом II

Аудиоприложения размещены на разных ресурсах, вы можете выбрать удобный вам вариант для скачивания или прослушивания онлайн.

Ссылки для скачивания:

<http://bit.ly/cd2vargan> либо <http://varganist.ru/CD2.rar>

Ссылки для доступа для прослушивания (сохраняйте регистр букв):

<https://archive.org/details/CD2vargan> либо <https://youtu.be/BSVKMMio0TU>

Ссылка на записи на Google диске. Альбом II

2—01 Fangjen

2—02 Гамма соль мажор на варгане

2—03 Стаккато

- 2—04 Røyskatten
- 2—05 Rotneims-Knut
- 2—06 Rotneims-Knut, 1 фраза
- 2—07 Rotneims-Knut, 2 фраза
- 2—08 Rotneims-Knut, 3 фраза
- 2—09 Rotneims-Knut, 4 фраза
- 2—10 Fiskaren
- 2—11 Fiskaren, 1 фраза
- 2—12 Fiskaren, 2 фраза
- 2—13 Fiskaren, 3 фраза
- 2—14 Fiskaren Лиена
- 2—15 Fiskaren медленно
- 2—16 Халлинг «Парни из Халлингдала и Валдреса»
- 2—17 Халлинг по фразам медленно
- 2—18 Халлинг по фразам медленно
- 2—19 Халлинг Рольфа Карлберга
- 2—20 Legdekallen
- 2—21 Legdekallen медленно
- 2—22 Munnharpeslåttен медленно
- 2—23 Munnharpeslåttен
- 2—24 Røyskatten
- 2—25 Røyskatten медленно
- 2—26 Bestelanden
- 2—27 Bestelanden медленно
- 2—28 Жаворонок
- 2—29 Сары Барпы

2—30 Півторак

2—31 Салауат Марши

2—32 Labajalg Aablinna isandate lugu

2—33 Labajalg медленно

2—34 Polka Приидо Маритова

2—35 Polka медленно

2—36 1234567

2—37 Во кузнице медленно (ля)

2—38 Во кузнице (ля диез)

2—39 Пойду ль я, выйду ль я (ля)

2—40 Пойду ль я, выйду ль я (до)

2—41 Барыня (ля)

2—42 Барыня (си)

2—43 Вскочил козел в огород (ля)

2—44 Камаринская

2—45 Как по нашей речке

2—46 Когда б имел золотые горы

2—47 За лесом солнце закатилось

2—48 Как на речке, на лужечке

2—49 Краковяк

2—50 Плясовой наигрыш

2—51 Полька-птичка

2—52 Падеспань

2—53 Подгорная, варган с русскими народными инстру-

ментами

Начинаем

Музыка приходит в жизнь людей по-разному. Кто-то получает музыкальное образование и становится профессионалом, другие же бросают, не доучившись, но спустя годы возвращаются, поняв, что музыка их *действительно* интересует. Наконец, кто-то осваивает инструменты сам, чувствуя, что только в музыке может найти возможность творческой реализации.

Не на всех музыкальных инструментах легко научиться играть, но такие есть – это традиционные, или, иначе, народные инструменты. Среди них заметно выделяется варган: именно он даёт замечательную возможность стать музыкантом даже тем, кто никогда не учился музыке. Простой для освоения, он в то же время обладает богатым потенциалом для дальнейшего развития и творческого совершенствования.

Что это жужжит, или Немного истории

Среди множества инструментов, изобретённых человеком, маленький варган легко не заметить. В музеях музыкальных инструментов с самой богатой коллекцией он обычно помещается на нижней полке дальнего стенда. Однако его звук, негромкий и монотонный, так необычен, что всегда привлекает внимание. «Что это жужжит? – спросите вы, впервые услышав варган. – Неужели вот эта железка?» Мало кому удаётся скрыть удивление.

И конечно, глядя на варган, трудно себе представить, что он существует в культуре практически всех народов мира, оброс легендами и мифами, переживал периоды популярности и забвения, кормил целые деревни, звучал при дворе английских монархов и в цыганских таборах.

Тем не менее дело обстоит именно так. История варгана долгая и богатая. Он относится к архаичным музыкальным инструментам. Об этом несложно догадаться уже по его внешнему виду: звучащая пластина в железной раме – такая простота, не сказать, примитивность. Проще варгана разве что барабан или другой ударный инструмент. И всё же изначально он был ещё проще: к предкам варгана относят щепки, травинки, веточки, листья бамбука, натянутую тетиву охотничьего лука, даже жуков, трепещущих крылышками, – всё,

что могло создавать вибрацию, с помощью которой древний человек мог научиться модулировать обертоны у себя во рту и забавляться таким образом.

Когда именно и где возник варган, вряд ли удастся установить, да и так ли это важно? Как все простые предметы, он мог быть изобретён совершенно независимо в разных точках земного шара и долгое время существовать без изменений в виде палочек, костяных или бамбуковых пластинок с вырезанными язычками, изготавливаться по мере необходимости и на короткий срок, возможно, на один раз.

Первый из известных инструментов такого вида, *пластинчатый варган*, был найден во Внутренней Монголии, его датируют V веком до н. э. Следующим шагом в улучшении инструмента стало изменение формы, когда у рамы появилось кольцо, а также стал использоваться новые материалы – железо и сталь. Так возник новый тип варгана – *дуговой*. С этого момента инструмент стал прочнее, а звук – громче. Оба эти вида варгана существуют до сих пор – пластинчатый, который изготавливают из дерева, бамбука, кости или латуни, и более поздний, дуговой, для которого применяют преимущественно сталь.

Рис. 1. Виды варганов: пластинчатые (сверху) и дуговые (снизу)

Сейчас в России в массовом сознании варган относится к некоему «северному региону» и «северным народам». Между тем на протяжении большого исторического периода, от средних веков до XIX века, эпицентром его развития была вся территория Европы вплоть до Урала. Изображения варгана встречаются на фресках в храмах, на гравюрах и картинах мастеров Возрождения. В XVIII—XIX веках варганы массово производились в Австрии, Германии и Великобритании. В России варганы находят в средневековых городах, таких как Великий Новгород и Псков; при Петре I он упоминается в списке обязательных инструментов на шутовской свадьбе в Ледяном доме; варганами торговали в казацких крепостях на границе со Степью.

О том, что этот инструмент имеет своё место в культуре

многих народов, говорит хотя бы множество его имён, в каждом языке – своё. Так, русский *варган* становится *дрымбой* на Украине, *доромбом* в Венгрии, *комусом* или *хомусом* у народов Сибири, *темир-ооз-комузом* в Киргизии, *дан мой* во Вьетнаме, *коу сяном* в Китае – и так далее, всего около тысячи (!) наименований насчитывают учёные. Поэтому неудивительно, что его одинаково считают своим и в Норвегии, и в Австрии, и путь преемственности установить невозможно – да и вряд ли в этом есть большой интерес. Интересно другое: что варган сумел прижиться в совершенно разных, несхожих культурах. Причём у одних народов это ритуальный шаманский инструмент, у других – символ любви, у третьих он звучал только на женской части дома, служил для успокоения скота и младенцев. Где-то на нём исполняют сложнейшие мелодии, в другом месте создают с его помощью ритмический рисунок, а в третьем – копируют звуки природы, птиц и зверей.

Однако при всех этих различиях варган остаётся варганом, просто разные культуры и исполнители могут делать акцент на каких-то его особенностях: играют более ритмично, уходят в сторону большей тембральной окраски или чистой мелодичности или смешивают это в разных пропорциях.

Что нас ждёт

Интереснейшая история, необычный звук, широкие музыкальные возможности и завораживающая лёгкость освоения при той глубине, которая открывается с каждым новым шагом, – всё это некогда пленило и нас и удерживает любовь к варгану вот уже много лет. Знакомясь с национальными культурами, сохранившими традицию игры, осваивая его и преподавая, мы всё больше погружались в это море и понимали, что инструмент очень мало оценён и понят в России. И это несмотря на то, что он сейчас известен и, можно сказать, популярен в нашей стране: существует множество мастеров, кто его изготавливает, он звучит со сцены, им уже не удивишь так, как было в середине XX века. И всё же подавляющее большинство людей, впервые берущих в руки варган, учатся извлекать начальные звуки и останавливаются на этом, даже не задумываясь, что инструмент гораздо глубже и интересней, что в нём сокрыты огромные творческие и музыкальные возможности.

Поэтому возникла идея написать эту книгу, в которой мы хотим представить варган настолько, насколько знакомы с ним сами. Сразу оговоримся, что здесь он будет рассмотрен только в качестве музыкального инструмента, других сфер его бытования мы касаться не станем. Однако мы будем говорить о разных аспектах звучания варгана – мелодическом,

ритмическом и тембровом, – расскажем и покажем, как играть в разной стилистике, но всё же сосредоточиться нам бы хотелось на исполнении мелодий.

У нас часто спрашивают: почему мы считаем именно игру мелодий столь важной? Ведь варган кажется простым инструментом, созданным для того, чтобы на нём играли как и что хочется. Ответов на этот вопрос у нас накопилось много.

Во-первых, опыт показал, что, хотя игра мелодий на варгане сложна, она открывает большую свободу владения инструментом. Техник игры на варгане существует множество, однако человек, воспринявший мелодическую игру, с лёгкостью осваивает любые другие приёмы. Это основа, на которой хорошо удаётся делать украшения, но, владея только украшениями, не получится легко создать твёрдую основу.

Во-вторых, играя мелодии и изучая обертоны, вы получите чистый звук. В этой книге вы будете часто сталкиваться с этим поистине загадочным понятием, это и будет наша цель и главная сложность. Почему мы считаем, что это так важно? Тем паче, что, послушав ведущих варганистов, вы не всегда услышите этот самый чистый звук, часто тембр варгана обогащён гармоническими призвуками. Однако, владея чистым звуком, вы сможете сознательно разнообразить его теми призвуками, какими вам хочется, а не теми, какие получились случайно и от которых вы не умеете избавиться.

Вы можете спросить: почему нельзя просто играть на вар-

гане, как душа поёт? Конечно, можно. Но будет ли эта игра интересна окружающим, богата и разнообразна? И кроме того, как надолго вы сами сможете сохранить интерес к инструменту?

Все упражнения вы найдёте в аудиоприложении. Они помогут вам разучить, повторять и закреплять материал. А чтобы получить представление о том, чему именно вы будете учиться, вы можете уже сейчас послушать **запись 1—01** с примером мелодической игры, которую вам предстоит освоить.

О самом главном: как заниматься по этой книге

При всей кажущейся простоте варган – инструмент, требующий терпения и усердия. Чтобы освоить его и научиться играть на хорошем уровне, мы рекомендуем действовать следующим образом:

Повторение и возвращение. Все уроки нужно повторять много раз, а кроме того, необходимо возвращаться к пройденному спустя несколько месяцев или даже через год. Таким образом вы избежите фиксации ошибок. К примеру, в первом уроке говорится, как правильно ударять по язычку и удерживать варган губами. Даже научившись этому сразу, вы можете делать это не совсем правильно, а так как внешнего контроля не будет, заметить ошибку сможете лишь позже. Поэтому мы советуем периодически возвра-

щаться к предыдущим урокам и проверять себя.

Регулярность и последовательность. Чтобы освоить что бы то ни было, нужно заниматься этим регулярно, лучше ежедневно. Когда игра на варгане войдёт у вас в привычку или станет необходимостью, тогда вы почувствуете первые результаты. Если вы научитесь воспринимать регулярные репетиции не как тяжёлую работу, а как радость, тогда они быстрее принесут плоды.

Ставьте цели и добивайтесь их. Уроки не стоит ограничивать по времени – 15 минут или 3 часа в день. Лучше ориентироваться на результат. Ставьте себе цель: к примеру, освоить материал одного урока – и занимайтесь до её достижения. Впоследствии можно ставить более сложные, но конкретные задачи, например, добиться ровной ритмики, придумать и отрепетировать красивый пассаж и т. д.

Интерес – это важнейшая вещь, которую нужно сохранить. Слишком настойчивые, монотонные занятия, отсутствие нового материала, нетворческий подход к делу – всё это может убить главный движущий фактор – энтузиазм.

Две крайности в подходах подстерегают новичка. Первая – это откладывать творчество на потом, «когда выучусь». Другая, ещё более распространённая и губительная, – это мнение, что я изначально творец, обучение только нивелирует мою индивидуальность. Зная эти крайности,

постарайтесь избежать обеих – и тогда несомненно добьётесь успеха.

Не уставайте. На первых порах лучше заниматься три раза в день по 20 минут, чем один раз, но целый час. Чередование циклов познания и усвоения материала, а также отсутствие усталости (читай, зажатости в губах, кисти и других мышцах) позволит правильнее освоить варганские тонкости.

Настойчивость. Необходимо ли наличие специальных варганских талантов у ученика? Да: настойчивость, трудолюбие и последовательность – вот таланты, дающие прекрасные результаты.

Уже на ранних этапах занятий по этой книге вы начнёте учиться импровизировать, используя изученные обертоны. После того как вы хорошо с ними освоитесь, мы перейдём к разучиванию несложных мелодий.

Удачи в ваших занятиях!

ЧАСТЬ 1. БЕРЁМ В РУКИ ВАРГАН

Глава 0. Искусство выбора *или Как выглядит профессионалом, покупая варган*

Выбор «правильного», «своего» варгана всегда заботит новичков, но, откровенно говоря, для первых шагов обучения не нужны какие-то особенные мастерские инструменты. Пока у вас не сложились собственные представления о требуемом звуке варгана, достаточно будет одного или двух серийных инструментов высокого качества. Однако для исполнения мелодий подходит не всякий варган: есть громкие и красивые, но с рычащим звуком и дополнительными призвуками, которые прячут отдельные обертоны, искажая чистоту мелодии. Для наших целей понадобятся мелодические варганы с минимальным присутствием призвуков. Для начала вам будет достаточно одного такого инструмента, настроенного на ноту *соль*, так как все звуковые примеры в нашей книге даны на эту ноту.

О самом главном: на какую ноту вам нужен варган?

Для занятий по данному пособию вам потребуются варганы мелодического типа. Основной, на котором вы будете учиться, в ноте соль (G). В дальнейшем, при изучении норвежских мелодий, стоит приобрести варган в ноте ля (A). К третьей части – о русском варгане – желательно добавить в вашу коллекцию варган в ноте фа (F).

Безусловно, обучившись по этой методике, вы сможете играть не только на варгане на соль, но и на любую другую ноту, навыки будут те же. Переход в другую тональность лёгок: просто в какой-то момент надо начинать пробовать изученные приёмы на других варганах. Дополнительным варганом может быть, к примеру, якутский хомус или любой другой красиво звучащий инструмент, подобранный на ваш вкус. На нём можно будет импровизировать и изучать звукоподражательные приёмы.

Давайте подробней поговорим о том, как правильно выбрать мелодический варган. Ниже вы найдёте список рекомендуемых нами моделей, из которых сможете выбрать. Однако рынок инструментов постоянно меняется, поэтому важно знать, на что ориентироваться при выборе варгана. Вооружившись этими принципами, вы можете прийти в любой магазин, торгующий варганами, и выбрать именно тот инструмент, какой вам нужен, или же попросить сотрудников интернет-магазина помочь подобрать вам инструмент с опре-

делёнными – необходимыми вам – параметрами.

О самом главном: название частей варгана

Как мы уже говорили во вступлении, варганы по строению делятся на два типа: **пластинчатые** и **дуговые**. Последние родились, скорее всего, как модификация пластинчатых, когда появилась возможность ковать железо и делать раму сложной формы. Они имеют больший музыкальный потенциал. Такой варган состоит из кольца, за которое удобно его держать, двух дек, которые прижимаются к зубам, и язычка. В последнем легко увидеть основную часть, загиб, загнутое колено и колечко (чаще всего) сверху (см. рис. 2).

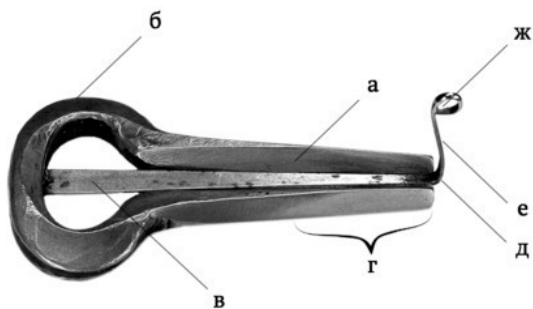

Рис. 2. Строение варгана: а) деки; б) кольцо; в) основная

часть язычка;

г) рабочая часть дек; д) загиб язычка; е) колено; ж) колечко

На что надо обращать внимание, покупая варган? В первую очередь это качество изготовления инструмента, от которого зависят такие параметры, как точность настройки и качество звука, а также эргономика, которая влияет на простоту и удобство игры. Поговорим об этом подробнее.

Качество изготовления

Конечно, в первую очередь бросаются в глаза внешние признаки качественного изготовления: тщательность полировки, крепление язычка и обший, так сказать, товарный вид инструмента. Однако с варганами не так всё просто, как кажется. Современные технологии позволяют изготавливать раму очень качественно, но при этом музыкальные свойства могут оказаться далеко не лучшими. В то же время сделанные мастером вручную, без станка, в буквальном смысле на коленке инструменты могут иметь прекрасный, чистый звук при непрезентабельном внешнем виде. Поэтому рассмотрим, на что надо обращать внимание, разглядывая варган.

Материал. Считается, что лучший материал для рамы – сталь. Однако стоит заметить, что и из латуни иногда делают

неплохие варганы. У начинающих варганистов часто возникает вопрос, насколько опасна коррозия для стального инструмента. Волноваться не стоит: практика показывает, что даже простой стальной варган хоть и действительно теряет со временем свой первичный лоск (у него мутнеет полировка и появляются незначительные пятна), в дальнейшем при правильном уходе не терпит глобальных изменений. Кроме того, некоторые варганы делают из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием, что снижает риск коррозии. (О правильном уходе за инструментом мы поговорим ниже.)

Ширина зазоров между рамой и язычком – один из основных параметров качества. Проверяется на свет. Зазоры должны быть узкими, в идеале, чем меньше, тем лучше. Считается, что между рамой и язычком должен с трудом проходить тонкий лист бумаги. Но здесь тоже надо знать меру: если при этом рама мягкая, то такие зазоры существенно усложняют игру, т. к. удар должен быть идеально точным, в противном случае язычок будет бряцать. Кроме того, очень важно, чтобы оба зазора были равномерны – это свидетельствует о хорошо отрегулированном язычке.

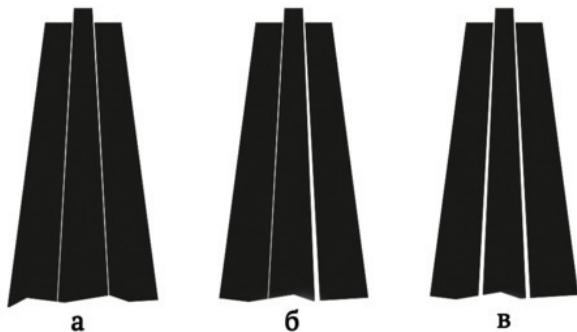

Рис. 3. Зазоры рамы: а) хорошие, узкие зазоры; б) неравномерные зазоры (слева меньше, чем справа); в) неравномерные зазоры по длине, на конце варгана меньше, чем у основания рабочих кромок

Обратите внимание, что минимальными и равномерными зазоры должны быть именно в рабочем состоянии. При игре деки неизбежно сжимаются зубами в передней части, особенно сильно это происходит у варганов с мягкими деками. Поэтому зазоры у таких варганов важно проверять, чуть сжимая деки пальцами: даже если в нормальном состоянии они не очень узкие, то при сжатии должны быть минимальными и равномерными (как на рис. 3а).

Позиционирование языка относительно дек. Посмотрите на рабочую часть варгана с разных сторон. Рабочие кромки обеих дек должны лежать в одной плоскости, в ней же должна находиться и передняя часть язычка. Дру-

гими словами, острые кромки язычка не должны быть выше или ниже рабочих кромок деки. Причем это совпадение должно прослеживаться по всей длине рабочих граней, а также после загиба, так что и колено язычка должно находиться в той же плоскости, что и деки и весь язычок в целом. Это влияет на качество звука.

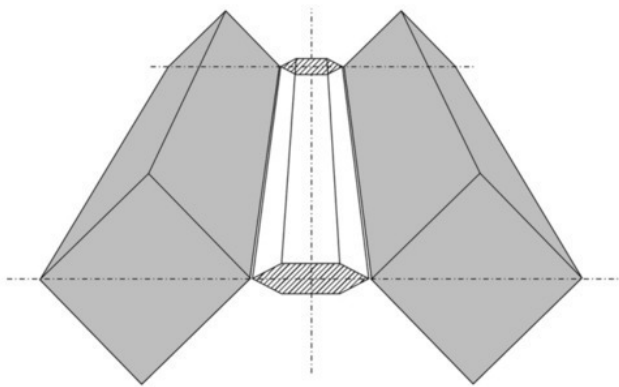

Рис. 4. Положение язычка варгана относительно дек. Рабочая часть

Посмотрите на варган сбоку и обратите внимание на угол, под которым находится колено язычка к самому язычку. У варганов с чистым звуком он должен составлять 87—90 градусов – так удаётся избежать дополнительных вибраций и призвуков. Ни в коем случае язычок не должен быть откло-

нён наружу, на угол больше 90 градусов. Кроме того, обратите внимание, чтобы колено не было слишком длинным, а колечко на нём – слишком объёмным и тяжёлым. У хорошего варгана колено короткое, около 1,5 см, а колечко маленькое, аккуратно отполированное, без лишних сильных утяжелителей, напаяк и т. п. Смотрите, где находится загиб колена относительно рабочих кромок: никакая часть этого загиба не должна попадать на них.

Рис. 5. Положение колена язычка (вид сбоку) у некоторых мелодических варганов высшего качества: а) индийский морсинг Горхарамы; б) латунный варган А. Дернового; в) варган С. Пыжова; г) мунхарпа Ф. Несланда; д) мунхарпа У. Б. Скуе; е) кубыз Т. Вахитова

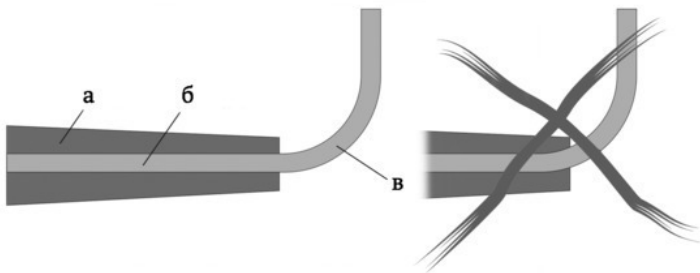

Рис. 6. Положение загиба колена язычка варгана относительно дека: а) дека; б) рабочая часть язычка; в) загиб язычка

И наконец, обратите внимание на то, как закреплён язычок. Способов крепления может быть много, но, вне зависимости от типа, все они надёжны и проверены временем. Вам важно просто обратить внимание, чтобы язычок был закреплён качественно и не криво.

Тон инструмента, настройка

От того, в какой тональности ваш варган, может меняться не только окраска мелодии и её настроение, но и такие параметры, как возможная скорость исполнения. Хотя в нашей книге все упражнения даются на ноту соль, мы рекомендуем иметь набор инструментов на все ноты и подбирать их под определённую мелодию, ориентируясь на ваши художе-

ственные цели.

Разберём характер тональностей варганов. Мы укажем название октав основного тона варгана в европейской системе и в скобках – обозначение соответствующей ноты и номер октавы в американской, которую используют все электронные тюнеры. Обычно играют на варганах от ре (D2) большой октавы до ре малой (D3). Инструменты ниже D2 плохо управляемы и чаще всего для мелодий не используются. Инструменты выше D3 слишком звонкие и резкие, а также обычно обладают слишком тугим язычком, что также мешает исполнению мелодий.

Что же можно сказать о варганах, попавших в этот промежуток?

Ре, ре диез, ми большой октавы (D2, D#2, E2). Низкие. Обычно хороши для медленных композиций с медитативным, меланхоличным характером, а также для аккомпанемента.

Фа, фа диез, соль, соль диез большой октавы (F2, F#2, G2, G#2). Средненизкие. На них уже хорошо получается играть мелодии, но они ещё обладают плотностью и насыщенностью звука.

Ля, ля диез, си большой октавы (A2, A#2, B2). Средневысокие. Лёгкие в управлении, упругие, хорошо подходят для мелодий, звук ещё той степени звонкости, которая позволяет отчётливо читать мелодию.

До, до диез, ре, ре диез малой октавы (C3, C#3, D3,

D#3). Высокие. Очень упругие и звонкие. Подойдут не для всех мелодий, дадут музыке очень игривое и лёгкое настроение.

Если варган настроен неточно, то довести его до ближайшей ноты можно самостоятельно, но не стоит слишком усердствовать, поскольку есть риск испортить тембр инструмента. Тюнер делит интервал каждого полутона на 100 центов, менять тон варгана можно максимум на 50—80 центов.

Чтобы понизить тон варгана, нужно утяжелить колечко язычка или колена. Самый простой путь – добавить в колечко немного пчелиного воска. Или, если есть соответствующий навык, можно напаять на внешнюю сторону колена каплю чистого олова.

Повысить тон можно, аккуратно стачивая металл на колене язычка алмазным надфилем так, чтобы не уменьшить существенно его прочность.

Ни в коем случае нельзя настраивать варган, отгибая колена язычка внутрь или наружу – так обязательно появятся ненужные призвуки.

Эргономика

Простота и удобство игры на инструменте полностью зависят от его эргономических качеств. Выбирая варган, обращайте внимание на следующие моменты:

Форма рамы и дек. Рама и кольцо должны быть удоб-

ны для держания, причём держать придётся не захватывая кольца, чтобы не создавать давления на деки (о том, как правильно это делать, мы поговорим ниже). Деки обычно имеют ромбовидное сечение, и это наиболее удобный вариант. Сама рама не должна быть слишком широкой в том месте, где варган касается зубов, это позволит удобно располагать на ней губы и выполнять некоторые специфические приёмы, о которых пойдёт речь в этой книге.

Форма и полировка колечка язычка. На конце язычка обычно делают колечко, но некоторые мастера оставляют конец незагнутым, что менее удобно и не позволяет играть двусторонним боем. Кроме того, обратите внимание, что колечко должно быть идеально отполировано, в противном случае звук удара будет всегда присутствовать в вашей игре, что неприятно и особенно слышно на записи.

Жёсткость язычка должна быть оптимальной, так как она может существенно испортить отношения даже с качественным инструментом. Если для игры приходится прилагать слишком много усилий, это будет вызывать затруднение. Зато такие инструменты могут существенно выигрывать по громкости. Слишком мягкий язычок тоже неудобен, так как теряет управляемость.

Наконец, склонность к возникновению бряцанья зависит сразу от нескольких параметров – мягкости дек (такой, что они сближаются при сжатии пальцами), правильной постановки язычка, мягкости самого язычка и удобства размеще-

ния дек на зубах. О том, как избавиться от бряцанья (если уж оно стало у вас появляться при игре), мы расскажем ниже в **главе 5**, но и при выборе инструмента рекомендуем обратить внимание на эти пункты – некоторые вещи легче предупредить, чем вылечить.

Рекомендуемые варганы

Мы привыкли оценивать все вещи с двух позиций – плохой или хороший. Однако ни жизнь, ни варганы не бывают столь однозначны. У каждого мастера есть своё представление о традиции и о том, как должен этот инструмент звучать. Сравнивать между собой якутский хомус и индийский морсинг – неблагодарная задача, это представители двух разных культур со своими ценностями и взглядами на идеальный варган. Поэтому мы стараемся избегать оценочных суждений при анализе качества инструментов и исходим из их назначения, культурной принадлежности и т. д. И рекомендуем для игры в определённых национальных стилях использовать именно национальные инструменты как наиболее подходящие, чей звук вырабатывался веками в приложении к данной стилистике (об этом подробно расскажем во второй части нашей книги). Так, якутскую музыку лучше играть на якутском хомусе, индийскую – на морсинге, сицилийская лучше всего получится на маранзано и т. д.

Для нашей же цели – мелодической – мы рекомендуем

в качестве универсальных и лучших на данный момент инструментов татарские стандартные кубызы Т. Вахитова. Это самые сбалансированные варганы с чистым звуком и мелодическими обертонами. Кроме того, отличные мелодические инструменты делают мастера А. Дерновой, А. Свищёв, Д. Бабаев, А. Степанов, О. Щипанов. Также хороши норвежские мунхарпы (но их сложно достать), гуцульские дрымбы и киргизские темир-комузы.

Но всё же подчеркнём, что состояние варганного рынка меняется очень быстро, то, что актуально сегодня, может устареть завтра, поэтому в первую очередь ориентируйтесь не на наши рекомендации, а на те принципы выбора инструмента, которые мы перечислили выше.

Уход за инструментом

Итак, вы выбрали себе варган, можно приступать к обучению. Но скажем несколько слов о правильном уходе за инструментом и его хранении. Хранить варганы лучше всего в футлярах, которые надёжно защищают язычок и колено. Некоторые модели продаются с футлярами, другие – без, и тогда придётся сделать его самостоятельно. Это может быть деревянная плашка с просверленным отверстием по длине колена язычка, на которой варган фиксируется резинкой или шнуром. Может быть коробочка, в которой делается подкладка из какого-либо не впитывающего влагу мате-

риала, вроде пенополипропилена (кусоч туристической пенки вполне подойдёт), тоже с отверстием под язычок. Может быть любая другая форма, которую вы придумаете. Главное – зафиксировать место сгиба язычка. Мы рекомендуем избегать чехлов для ношения на шее, которые не защищают язычок варгана. Закрытые коробочки лучше других подходят для хранения инструментов, так как предохраняют, помимо всего, от влаги и пыли.

Особого ухода варган не требует. Самое опасное для него – это влага, поэтому не надо мочить инструмент и хранить во влажной среде, кроме того, рекомендуем обязательно протирать язычок после игры. Исходя из гигиенических целей, следует также дезинфицировать варган всякий раз после того, как на нём поиграл другой человек. В случае же появления коррозии язычок надо почистить зубным порошком либо специальной пастой для полировки. После этого инструмент тщательно промойте в проточной воде и насухо протрите тканью.

Глава 1. Начало, или Первые звуки варганиста

Постановка варгана

Ознакомившись с устройством инструмента, научитесь его правильно держать. Как ни странно, это не так очевидно, как кажется, здесь есть некоторые тонкости, которые надо освоить сразу, дабы потом не переучиваться.

Подойдём к вопросу последовательно. Если вы правша, возьмите варган в левую руку за кольцо таким образом, чтобы указательный и средний пальцы лежали спереди сверху и снизу, но именно на самом кольце, не спускаясь на деки (см. рис. 7). Большой палец поместите с обратной стороны кольца примерно в том месте, где крепится язычок. Важно держать уверенно, но мягко, не пережимая деки сверху и снизу, и так, чтобы пальцы не касались язычка и не оказывали на него давления. Особенно следите за большим пальцем! Любое касание язычка будет портить звук или полностью препятствовать его появлению.

Теперь возьмите инструмент. У вас должно получиться как на рис. 7. Обратите внимание, что положение варгана в этот момент неустойчивое, если вы попытаетесь держать его в вертикальной плоскости, он будет выпадать из руки.

Это нормально: как только вы прижмёте его к зубам, появится дополнительная точка опоры и инструмент будет прекрасно держаться.

Рис. 7. Правильное удержание варгана

Теперь найдём правильное положение варгана во рту. Возьмите его так, чтобы колено язычка было направлено наружу, и прижмите к приоткрытым зубам. Деки обычно имеют ромбовидное сечение, зубы должны находиться внутренней стороне на верхней и нижней дек, как показано на рис. 8. Инструмент должен располагаться во рту так, чтобы деки заканчивались примерно на 1 см от середины лица вправо. Легче всего сориентироваться следующим образом: поместите варган на зубы, а затем поставьте указательный па-

палец правой руки под носом, определив им линию середины лица (палец будет лежать поверх варгана). Теперь двигайте варган влево до тех пор, пока язычок не зацепится за палец. Уберите палец; варган окажется в правильном положении: конец варгана примерно на сантиметр от середины лица вправо (для правшей).

Рис. 8. Правильное положение варгана во рту

Когда вы установили варган правильно, опускайте губы на деки, но не сжимайте их, а кладите мягко. Губы играют большую роль в получении хорошего звука, поэтому научитесь ими управлять с первых же минут общения с инструментом. Они не должны быть слишком расслаблены или, наоборот, напряжены. Если вы расслабите их и опустите так, что они будут «свисать» через деки, за них будет цепляться язычок; если приподнимите, звук будет слишком тихим. Губы должны перекрывать доступ воздуха сверху и снизу дек,

но в то же время не сдавливать их, иначе язычок будет задевать о деки.

Рис. 9. Положение кисти и пальца при игре на варгане

Если описание показалось вам излишне запутанным, прибегните к помощи зеркала. Картина, которую вы увидите, должна быть такая: варган плотно, но не чересчур прижат к зубам, край инструмента находится на расстоянии примерно 1 см от середины лица в сторону, противоположную держащей руке, губы лежат на деках с наружной стороны, не задевая язычок. Проверьте правильность положения самим варганом: возьмитесь за колечко и потихоньку водите

язычок вперед-назад, убеждаясь, что он не цепляется за зубы, губы или деки. Поправьте себя, если что-то не так. С опытом вы найдёте положение инструмента, которое подходит именно вам.

Удар

Сразу оговоримся: способов нанесения удара по язычку варгана существует множество, но в этой книге мы описываем тот, который наиболее удачно подходит для исполнения мелодий.

Кисть правой руки располагается снизу варгана, указательный палец направлен вверх, остальные поджаты. Ладонь перпендикулярна варгану, т. е. в плоскости удара (это хорошо видно на рис. 11а).

Внимание: типичная ошибка!

Плоскость, в которой производится удар, должна быть отклонена от плоскости основной части язычка примерно на 80 градусов. Ни в коем случае не привыкайте ударять иначе, это приводит к появлению вредных призвуков.

Рис. 10. Правильное направление удара по язычку

Удар по язычку производится **только на себя**. Это даёт самый чистый звук и предохраняет варган от поломки, если сила случайно окажется слишком большой. Удар наносится по колечку варгана по касательной на себя первой фалангой указательного пальца. Рука проворачивается только в кистевом суставе, предплечье не должно двигаться. Почему? Впоследствии, когда потребуется играть быстро, лишние движения, к которым относится движение предплечья, сильно ограничат виртуозность.

а

б

Рис. 11. Положение рук при ударе: а) движение кисти; б) «киргизский» удар

На рис. 11а вы видите правильное движение кисти. Обратите внимание: на фотографии, снятой с большой выдержкой, движущаяся кисть выглядит размазанной, в то время как предплечье остаётся неподвижным. Если предплечье всё же ходит взад-вперёд, попробуйте немного приподнять правый локоть. Это заставит запястье согнуться и поможет

ему совершать вращательные движения относительно предплечья. Найдите удобное положение локтевого сустава.

Удар должен быть резким – достаточно, но не чрезмерно. После удара по язычку палец касается щеки, и это должно ощущаться, но не более. Приноровитесь: если вы не чувствуете палец на щеке, значит, удар по варгану слишком слабый, если же вы слышите хлопок, значит, бьёте чересчур сильно. Соотносите силу также с размерами вашего инструмента и мягкостью его язычка: слишком слабый удар даст тихое и невнятное звучание, слишком сильный может повредить инструмент. Потренируйтесь, попробуйте ударять то сильнее, то слабее, и вы скоро подберёте нужную силу. Важно также понимать, что, увеличивая резкость удара, мы тем самым увеличиваем громкость звучания инструмента, но в конце концов в какой-то момент будет достигнут тот максимум громкости, после которого звук становится просто грязным. Так что всё хорошо в меру, и понимание этого приходит с опытом.

Описываемая техника удара по язычку варгана, на наш взгляд, близка к идеальной с точки зрения биомеханики человека, однако индивидуальные особенности каждого варганиста иногда заставляют отходить от неё и играть по-другому, находя что-то более удобное для себя. Но прежде чем искать что-то иное, мы настойчиво рекомендуем попытаться освоить описываемый способ, который обычно не сразу получается, но зато даёт технический задел на будущее.

Альтернативным вариантом может стать так называемый *киргизский удар*: кисть выворачивается на девяносто градусов ладонью ко рту, удар наносится так же первой фалангой, но палец смотрит «на себя» (см. рис. 11б).

Что же, поздравляем: вы научились держать варган. Казалось бы, такое простое действие, а как много деталей! Однако поверьте, всё это очень важно для хорошего звука и уверенной игры в будущем. Неточный удар – очень распространённая ошибка, он вызывает бряцание, мешает игре и не даёт продвигаться в изучении мелодий. Поэтому давайте ещё раз отметим некоторые нюансы:

1. У большинства хороших варганов колено язычка находится под углом около девяноста градусов или же отклонено в сторону рамы. Желательно, чтобы удар по язычку был направлен к правой щеке под таким же углом, как показано на рис. 10.

2. Палец после удара не останавливается, а проходит до щеки, тогда мы получим самый качественный звук.

Стоит обратить внимание, что в пальцах и губах не должно быть напряжения. Оно может привести к зажиму язычка между деками и лязгу. Кроме того, имеет значение та сила, с которой вы прижимаете варган к зубам. Делать это надо так, чтобы он не вибрировал и не создавал неприятного ощущения при игре, но не сильнее.¹

¹ Если вам кажется, что вы делаете всё правильно, но тем не менее при игре появляется дребезг, прочитайте главу 5, где подробно рассмотрены варианты воз-

О самом главном: портит ли варган зубы?

Один из первых вопросов, который задают варганисту люди, видящие этот инструмент впервые: «А не вредно ли это для зубов?» На данный момент клинических испытаний о влиянии игры на варгане на зубы не проводилось, поэтому мы можем исходить только из статистических данных, которыми обладаем в силу долгого пребывания в варганном сообществе.

Нам неизвестны случаи, когда непосредственно игра на варгане приводила бы к порче зубов, – напротив, многие варганисты доживали со своими зубами до весьма преклонных лет. И всё-таки история помнит одного знаменитого варганиста, который страдал от проблем с зубами: это был Карл Эйленштейн, австрийский исполнитель девятнадцатого столетия. Он одинаково превосходно играл на варгане и на гитаре, преподавал музыку и выступал с варганом перед королём Англии. Однако в юности он был крайне беден и страдал болезнью зубов. Вероятно, будучи очень голодным, однажды он неаккуратно стал есть курицу и сломал передний зуб, отчего горевал: это мешало ему играть на варгане. Но всё же он своё занятие не бросил и, когда добился признания и денег, выступая перед знатными людьми и при английском королевском дворе, сумел оплатить искус-

ственный зуб. Так что можно считать, что в его случае варган не испортил ему зубы, а, напротив, помог решить старую проблему.

Когда начинаешь учиться играть на варгане, давление, которое инструмент оказывает на зубы, кажется столь непривычным, что могут появляться неприятные ощущения. Однако они быстро проходят: зубы привыкают, а мы приучаемся правильно держать инструмент. С практикой подобные неприятные ощущения могут возвращаться только после длительной игры, по несколько часов. Они не оказывают дурного воздействия на зубы. Но, конечно, если у вас есть проблемы с передними зубами и вибрация варгана вызывает болезненные ощущения, необходимо обратиться к стоматологу.

Дыхание

Дыхание у варганистов должно быть мягким, как лёгкое дуновение. Вдохи делайте животом, то есть **диафрагменным способом**, грудная клетка не должна расширяться. Стоит избегать сильных вдохов и выдохов через инструмент: это может тормозить движение язычка и мешать звучанию. При игре дышите спокойно, равномерно. Такое дыхание само по себе поддерживает правильный звук и даёт возможность продлить звучание нот по мере затухания колеба-

ний язычка. Это будет важно, когда вы станете играть мелодии, чтобы не возникало таких ситуаций: ещё надо сыграть несколько нот, а язычок уже не звучит. Играйте как на вдох, так и на выдох. Язык во рту разместите свободно, чтобы он просто лежал посередине и снизу. Не надо поднимать какую-либо часть языка, особенно кончик, чтобы не мешать проходу воздуха.

Внимание: типичная ошибка!

Если удар наносится слабо, а дыхание происходит усиленное, получается звук с призвуками. Обратите на это внимание! Если варган у вас излишне гудит, дуть надо тише, а ударять сильнее.

Первые звуки

Теперь вы знаете так много! Вы научились держать варган, ударять по язычку и привыкаете правильно дышать во время игры. Теперь начнём производить звуки разной высоты. Звуки, которые вы сейчас услышите на аудиопримере, будут с присутствием дыхания – так называемые *открытые*. Высота их меняется за счёт изменения объёма ротовой полости: уменьшая его, получаем высокие звуки, и наоборот. Объём меняется с помощью языка, который движется впе-

рѐд и назад.

Для того чтобы научиться это делать, потренируйтесь без варгана следующим образом: поставьте органы артикуляции – язык, мышцы горла, губы и нѐбо – в положение, при котором вы произносите звук [о], и произнесите его. Важно, чтобы это был звук на определённой высоте – ноте соль, как и наш варган. Обратите внимание на положение всех ваших мышц. Чтобы закрепить этот навык, не меняя положения мышц, но и не произнося звука, тихонько подуйте через приоткрытый рот. Вы услышите лёгкое шипение. На записи 1—02 вы услышите такой пример, постарайтесь повторить вместе с ним – сперва звук [о] в тональности соль, затем шипение без изменения положения всех мышц.

Теперь так же, ничего не меняя во рту и горле, возьмите варган и сыграйте три звука разной высоты. Для изменения высоты вы должны работать языком, но не всем, а только задними мышцами, которые соединяются с горлом, и спинкой языка. Средняя и передняя части движутся как единое целое, таким образом, язык как бы перемещается вперѐд и назад в ротовой полости, уменьшая её объѐм. Все остальные мышцы – губы, щѐки и т. д. – находятся в неизменном положении. Послушайте, как это звучит на записи, и постарайтесь сыграть так же.

О самом главном: откуда у варгана звук?

Звук варгана появляется благодаря периодическим скачкам давления, вызванным прохождением острых кромок язычка рядом с острыми кромками дек во время колебательных движений язычка. Кроме основного тона, варган издаёт целый спектр обертонов. Мелодическая игра на варгане возможна за счёт усиления звука отдельных обертонов. Происходит это при изменении объёма полости рта. В некоторых положениях возникает резонанс с колебаниями воздуха на одном из обертонов, в этот момент его громкость усиливается и мы его слышим лучше, чем остальные. Аналогично выделяются и другие обертоны. Наша задача состоит в том, чтобы научиться находить эти обертоны на варгане и использовать их для игры разных мелодий.

Глава 2. Открытые звуки

В предыдущей главе вы познакомились со своим инструментом и научились извлекать первые звуки. Как уже говорилось, они называются открытыми. На варгане можно извлечь два типа звуков: *открытые* и *закрытые*. Различаются они просто: открытые происходят с участием дыхания, закрытые – без. То есть, когда мы играем открытые звуки, обязательно присутствует плавный, не очень сильный вдох или выдох. Закрытые же издаются при перекрытом горле, когда дыхание в инструмент не поступает. Им будет посвящена следующая глава.

Закрытые и открытые (запись 1—03)

Послушайте, как звучат открытые и закрытые звуки, и попробуйте издать тот и другой на варгане, перекрывая звук горлом на закрытых и расслабляя мышцы на открытых звуках. Даже если у вас не получилось сразу издать такой же звук, как на записи, почувствуйте разницу между ними. Закрытыми мы будем заниматься позднее.

Теперь займёмся расширением диапазона открытых звуков. Как мы уже выяснили, высота звука варгана меняется изменением объёма ротовой полости: чем он меньше, тем звуки выше, чем больше – тем ниже. Это делается языком,

однако его не надо вытягивать или вообще делать какие-либо движения кончиком или серединой. Весь язык должен находиться в собранном состоянии, как кулачок, и двигаться вперёд и назад, почти не меняя этой формы, с помощью мышц корня.

О самом главном: движение языка

Как это ни странно может прозвучать, но язык в изменении высоты звука практически не участвует. Все необходимые движения мышц происходят в верхней части горла и самом корне языка. Чтобы этого добиться, необходимо зафиксировать язык, создав правильную форму ротовой полости: она должна быть похожей на пещеру, мышцы рта и горла напряжены, чтобы звук резонировал. Язык присобран, т. е. не расслабленно лежит во рту, а подтянут. Это немного напряжённое положение, поначалу мышцы могут уставать, но потом привыкают. Из такого положения попробуйте брать открытые обертоны, обращая внимание на движение мышц горла и корня языка. Они движутся вперёд и вверх, с каждым шагом уменьшая резонирующий объём.

Это, конечно, очень приблизительное описание, просто имейте его в виду и, слушая аудиопримеры, постарайтесь добиваться такого же тембра, слегка меняя положение органов артикуляции и находя правильное.

Открытая лесенка (запись 1—04)

Вспомните, как вы ставили органы артикуляции для звука [o]. В таком же положении поиграйте на варгане открытый звук в среднем диапазоне. Теперь начинайте двигать корень языка вверх и вперёд, делая звук более высоким. Продвигайтесь медленно, стараясь менять тон плавно, причём делайте это ступеньками, находя точки с наиболее ярким звучанием. Это и будут нужные вам обертоны. Дойдя до верха, начинайте опускать звук вниз, насколько это возможно. Самые низкие звуки делаются уже не языком, а расширением горла и глубоких мышц рта.

Опорный звук (запись 1—05)

Теперь научимся делать самый главный звук варгана. Включите запись, где звучит открытый обертон, и попробуйте его повторить. Это обертон будет для вас основным, назовём его *опорным*, от него вы будете отталкиваться в ваших занятиях (позже мы поясним, почему именно он).

Научитесь издавать его точно. Для этого несколько раз повторяйте, играя выше или ниже, до тех пор, пока ваш звук не будет резонировать со звучащим на записи. Это называется *звучать в унисон*. Научитесь делать это следующим обра-

зом: сначала внимательно послушайте запись, чтобы запомнить нужный тон. Затем начинайте играть снизу, постепенно поднимая звук выше, используя навык упражнения «Открытая лесенка». Вам надо добиться точного попадания в тон варгана. Попросите кого-нибудь со стороны послушать, насколько точно вы попали, так как с непривычки варганисту бывает сложно определить, верно ли звучит нота.

О самом главном: а что же там двигается?

Одна из сложностей в освоении варгана заключается в том, что мы не видим органы, участвующие в построении мелодии, и не можем поправить их, как пальцы на пианино или гитаре. Даже обучаясь с реальным педагогом, мы вынуждены самостоятельно контролировать их, ориентируясь только на собственный слух. Поэтому для большей осознанности процесса полезно ознакомиться со строением ротовой полости и верхних дыхательных путей.

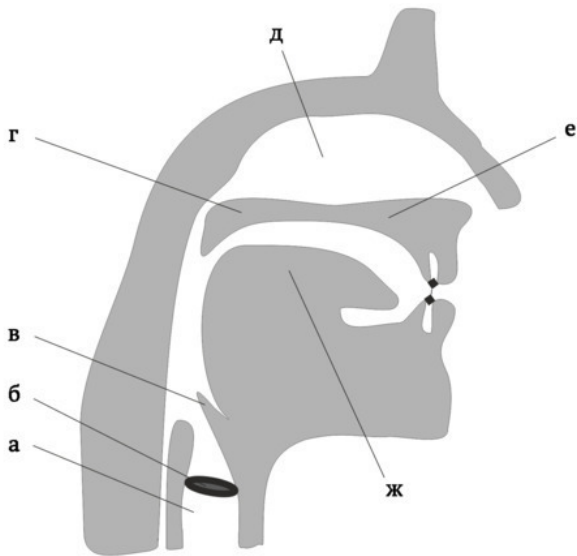

Рис. 12. Органы артикуляции: а) гортань; б) голосовые складки; в) надгортанник; г) мягкое нёбо; д) носовая полость; е) твёрдое нёбо; ж) язык

Теперь перейдём к освоению низких звуков. Посмотрите на схему наших органов артикуляции на рис. 12. Для того чтобы получить низкие звуки на варгане, вам надо приподнять нёбную занавеску (мягкое нёбо), расширить мышцы сбоку от неё и опустить вниз подъязычную мышцу, расширяя само горло. Звучит сложно, на самом деле всё гораздо проще, мы все делаем так, когда зеваем, даже не отдавая себе отчёта. Научиться делать это сознательно можно с помощью

простого упражнения, для которого не потребуется ничего, кроме вашего воображения.

Расширяем горло (запись 1—06)

Отложите варган и представьте, что вы глотаете воображаемый шарик для настольного тенниса². Представьте, как вы кладёте его в рот, он лежит на кончике языка, затем двигаете его дальше – на середину, и у вас расширяются щёчные мышцы и мышцы середины языка. Начинайте глотать ваш воображаемый шарик – и ощутите, как расширяются мышцы в районе корня языка, поднимая нёбную занавеску и опуская корень. Затем шарик проходит в горло, и вы чувствуете, как расширяются его стенки.

Попробуйте делать это медленно, несколько раз, внимательно отслеживая работу всего дыхательного аппарата. Когда вы прочувствуете это упражнение, попробуйте сделать звук на варгане – это и будут низкие звуки, которых мы хотим добиться.

Три открытых звука (запись 1—07)

Теперь, когда вы освоились с открытыми звуками и имеете представление, как играть их на разной высоте, разучим

² Ни в коем случае не глотайте настоящий! Это не поможет вам в освоении инструмента. Воображение надёжней.

три главных открытых звука среднего регистра. Слушая запись, отталкиваясь от опорного обертона, найдите два других открытых обертона. Вам сейчас важно научиться играть их на правильной высоте и чисто. Аналогичным образом, как вы учились брать опорный обертон, добейтесь унисонного звучания и для остальных. Для этого, повторяя каждый звук, попробуйте играть повыше и пониже, пока не услышите, что он резонирует с записью. Добившись правильной высоты, включите запись снова и проиграйте все обертоны вместе с ней, обращая внимание теперь не только на высоту звука, но и на его чистоту.

Внимание: типичная ошибка!

Будьте внимательны, наиболее распространённая ошибка при переходе с низкого на высокий обертон состоит в том, что в высоком тоне отчётливо слышится гласная – нечто среднее между [и], [ы] или [э]. Этого не должно быть! Следует избегать призвуков гласных в звучании варгана. Добивайтесь чистого звука. Объяснить, как это сделать, очень сложно, пока варганый артикуляционный аппарат у вас не развит. Просто старайтесь добиться как можно более чистого звучания, ориентируясь на запись I—07 и свой слух.

Импровизируем под фонограмму (запись 1—08)

Теперь попробуем импровизировать. Включите запись, где звучат низкие и высокие обертоны, и импровизируйте вместе с ней. Вы можете менять ритм, использовать любые звуки, но только открытые, так, чтобы это хорошо звучало с фонограммой.

Глава 3. Закрытые звуки

Как вы уже знаете, закрытый звук происходит без дыхания. Однако перекрыть его можно разными способами: корнем языка или мышцами голосовых складок. В зависимости от того, какой способ вы используете, вы получите разный тембр звука варгана.

Изучая традиции мелодической игры на варгане у разных народов и исполняя мелодии сами, мы пришли к выводу, что наиболее чистый закрытый звук получается, если закрывать горло голосовыми связками. Как этого добиться?

Находим голосовые связки (запись 1—09)

Попробуйте издать звук [a], затем сомкните голосовые связки и перекройте звук полностью. Теперь, даже создавая давление диафрагмой, толкая воздух вверх, вы почувствуете препятствие в горле. Мягко размыкайте голосовые связки под давлением воздуха так, чтобы снова получался звук [a]. Плавно закрывайте и открывайте мышцы, чтобы звук исчезал и появлялся. Послушайте, как это звучит на аудиопримере. Теперь попробуйте сделать то же самое с варганом, но не произнося голосом звук и сохраняя лишь движения мышц.

Продолжаем искать связки

Если это не помогло, есть следующий способ понять процесс: положите ладонь на горло и попробуйте слегка прокашляться, будто у вас запершило в горле. Под ладонью вы почувствуете вибрацию. Перекрывать горло надо именно в том месте, где она ощущается. Теперь возьмите варган и попробуйте закрыть горло именно таким способом.

Точно так можно почувствовать вибрацию в правильном месте горла, если произносить слово «ага» с фрикативным [г] (как обычно оно и произносится в речи). Этот звук [г] производит вибрацию в голосовых связках. Почувствовав её, сожмите мышцы в этом месте.

Закрытая лесенка (запись 1—10)

Освоившись с закрытием горла, научимся играть возможные закрытые обертоны вверх и вниз. Это делается той же «лесенкой», которую вы уже опробовали на открытых звуках, только состоять она будет из закрытых обертонов. Стартуя со звуков среднего диапазона, двигайтесь вверх на закрытом горле. Не торопитесь, задерживайтесь на ступеньках, находя точки, в которых закрытый обертон звучит особенно ярко. Помните, что изменение тона происходит за счёт движения мышц горла и корня языка, при этом горло всегда

должно оставаться перекрытым в одном и том же описанном выше месте.

Позанимайтесь так как можно больше, получив максимальное количество закрытых обертонов вверх и вниз, как на звуковом примере.

Два закрытых (запись 1—11)

Освоившись с закрытыми звуками в целом, научимся делать два закрытых обертона чисто. Оба они лежат в среднем диапазоне, недалеко от опорного открытого звука. Их вы услышите на записи. Слушая, повторяйте с варганом, добиваясь звучания в унисон и возможной чистоты.

О самом главном: колокол во рту

Чистый закрытый обертон имеет очень красивое, холодное, колокольное звучание. Мимо него вы не пройдёте.

Обратите внимание на тембр закрытого звука, его можно исполнять так, чтобы звук чувствовался в передней части рта (так чаще всего делают, исполняя мелодии), а не в задней. Приподнимать мягкое нёбо также не нужно.

Импровизация (запись 1—12)

Теперь переходим к импровизации, используя все изученные обертоны. Начинайте с закрытых обертонов, а потом подключайте изученные в предыдущей главе открытые звуки. Пример импровизации вы найдёте на записи. Пробуйте менять ритм, чередовать обертоны, попробуйте добиться появления простейшей мелодии. Не ограничивайте свою фантазию!

Глава 4. Чередование открытых и закрытых звуков

Сначала стоит вспомнить уже изученные на прошлых уроках звуки – открытые и закрытые. Поиграйте сначала опорный звук, затем открытые, потом закрытые среднего диапазона. Постарайтесь передать тембр как можно чище. Ориентируйтесь на записи 1—04 и 1—10.

Чередование открытых и закрытых

Теперь поиграйте последовательно: закрытый – открытый – закрытый и наоборот: открытый – закрытый – открытый, сосредотачиваясь на том, чтобы каждый обертон из этой тройки звучал красиво. Для этого сначала сосредоточьтесь на одном, потом на втором, затем на третьем, а после – на переходах между ними.

Открыто-закрытая лесенка (запись 1—13)

Она делается таким же образом, как мы делали её раньше, но теперь чередуются строго открытые и закрытые звуки. К слову, таким образом можно сыграть все обертоны, ко-

торые человек способен выделить на варгане.

Итак, начинайте с *опорного* обертона, играйте вверх, не перескакивая через «ступеньки», т. е. не пропуская ни одного звука, и старайтесь играть как можно выше. Не стоит стремиться поставить рекорды по высоте, главное – найти как можно больше чистых обертонов. Дойдя до верхнего, идите вниз, как на записи. Обратите внимание, что внизу обертонов меньше, расположены они реже, тогда как наверху чаще.

Вполне может быть, что с первого раза это упражнение у вас не получится: не будет чистых звуков, не произойдёт чередование открытых и закрытых обертонов или же не возникнет изменения высоты. Вы как будто топчетесь на одном месте, перебирая два-три открытых и закрытых звука. Ничего страшного! Пусть это упражнение станет на какое-то время основным в ваших занятиях на варгане. Начинайте с него в качестве разминки, повторяйте, то и дело возвращайтесь к нему в течение дня. Не останавливаясь на достигнутом. Ведь вам важно не просто найти чистые обертоны, но и приучить мышцы выхватывать их автоматически.

Импровизация (запись 1—14)

Импровизация на чередовании открытых и закрытых звуков. Кроме самого чередования, попробуйте менять ритмику. Послушайте какие-нибудь музыкальные произведе-

ния с неожиданными ритмическими рисунками, почерпните из них идеи и варьируйте свою ритмику при игре. Запись может стать вам подсказкой, но не пытайтесь повторять это исполнение. Старайтесь сыграть свою мелодию, причём так, чтобы она звучала интересно и естественно: если она подсказывает вам, что необходимо не чередование, а повторение открытых или закрытых звуков, конечно, делайте так. Старайтесь, чтобы мелодия имела логику развития и смысл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.