Тюлейкин Никита Валерьевич

Ударные инструменты: история развития и современное многообразие

Совсем недавно в пещерах Южной Америки ученые обнаружили наскальные рисунки, на которых люди били руками по предметам, напоминающим барабаны, а при раскопках в Месопотамии были найдены одни из древнейших ударных инструментов, сделанные в виде маленьких цилиндров, есть предположения что этим событиям более 6000 лет до нашей эры.

Кроме того, найденные барабаны в Моравии, Древнем Египте и Шумере датируются возрастом 5000, 4000, 3000 лет до н.э соответственно.

Издавна барабаны использовались не только для создания музыки и сопровождения различных ритуальных обрядов, танцев и церемоний, они так же широко применялись как сигнальные инструменты для передачи сообщений при военных шествиях и действиях, и даже как предупреждение об опасности. Барабан был лучшим инструментом для выполнения таких задач, потому что его легко изготовить, он создаёт много шума и его звук хорошо распространяется на большие расстояния.

 В современных симфонических и духовых оркестрах применяется, в основном, два типа барабана – большой и малый.
 Если говорить про **малый барабан**, то его прадедом является военный барабан. Его позаимствовали у арабов, живших в Палестине и Испании. Малый барабан ведет свое происхождение от сигнальных и боевых войсковых барабанов. Он представляет собою низкий, обычно металлический, плоский цилиндр, с двух сторон обтянутый кожей, под которой с нижней стороны продернуты струны (4—10 в концертном барабане, до 18 в джазовом). При игре струны вибрируют и создают характерную раскатистость и трескучесть.

Очень широко применяется малый барабан в симфоническом оркестре. Впервые появившись в операх XVIII в., он поначалу вводился в военные эпизоды, а в XIX в. — в симфонические оркестры. Дробь малого барабана раздается в момент казни Тиля Уленшпигеля в симфонической поэме Р. Штрауса «Веселые забавы Тиля Уленшпигеля». В «Болеро» М. Равеля малый барабан становится «главным действующим лицом». В характерном ритме испанского народного танца он подражает стуку кастаньет, звуку прищелкивающих пальцев. В лезгинке из балета А. И. Хачатуряна «Гаянэ» малый барабан отбивает энергичный ритмический рисунок танца-соревнования, танца ловкости и мужества.

В военных шествиях и парадах малый барабан стал незаменимым помощником. Историки в этой сфере обычно ссылаются на швейцарцев, которые впервые стали использовать барабанные рудименты в военных барабанно-флейтовых оркестрах. Первая цель, конечно же, состояла в том, чтобы установить среди барабанщиков единообразие, используя в военных оркестрах равное количество барабанщиков и флейтистов. Барабанщики должны были играть в унисон. Все это было около четырехсот лет назад.

Нотное письмо, каким мы его знаем сегодня, в то время не было известно. Барабанщики играли "наизусть" – по звуку, по памяти, как, например: tra-da-dum, tra-da-dum, tra-da-dum dum dum. Длинная дробь тогда выглядела как da-da-ma-ma и начиналась левой рукой, чтобы с самого начала тренировалась более слабая рука.

Именно швейцарцы претендуют на изобретение барабанных рудиментов – базовых комбинаций рук и элементов. Мы основываемся на руководстве для барабанно-флейтовых оркестров доктора Fritz Berger’а под названием "Das Basler Trommeln" ["Базельское барабанное искусство"], изданном в швейцарском городе Базеле. В этой книге приводятся примеры из ранней истории, а также картинка барабанно-флейтового оркестра, изображенного на здании, относящемся к 1525 году. Эта книга увидела свет в 1928 году, но сейчас она не издается.

Однако, нотная запись в Швейцарии стала использоваться примерно с 1620 года. Где-то в 1660 году эти нотные записи попались на глаза французам, и те тоже сформировали барабанные военные оркестры, одни с флейтами, другие – с трубами (горнами). И тогда нотная запись начала модифицироваться – возможно, из-за более быстрого маршевого шага французов. Швейцарский маршевый темп был, как и сейчас, довольно медленным – 110 шагов в минуту, в то время как французский – от 120 до 128 шагов.

Что касается **бас-барабана** (**большой барабан**), в 1500-х годах он был привезен из Турции в Европу, где он стал очень популярен из-за своего мощнейшего звука, а в дальнейшем его начали использовать на различных музыкальных мероприятиях. Большой барабан — инструмент низкого звучания. Он имеет цилиндрический деревянный (реже — металлический) корпус большого диаметра — до 90 см, — с двух сторон обтянутый кожей. Звук извлекается при помощи деревянной палки с мягкой колотушкой, покрытой войлоком или пробкой. На барабане эффектно звучат отдельные удары, подчеркивая особенно яркие акценты.

Роль большого барабана в оркестре очень специфична. Первоначально он служил лишь в «турецкой музыке». Но с начала XIX в. его стали использовать в звукоизобразительных целях: для подражания раскату грома, канонаде. Например, Л. Бетховен в «Битве при Виттории», чтобы изобразить пушечные выстрелы, включил в оркестр большие барабаны. С той же целью использовали этот инструмент Д. Д. Шостакович в 11-й симфонии, С. С. Прокофьев в 8-й картине оперы «Война и мир» (начало Бородинской битвы). Однако большой барабан употребляют не только для звукоподражания. В эстрадном оркестре он подчеркивает сильные доли такта. Звучание его приглушают сурдиной; к корпусу прикрепляют том-томы, подвесную тарелку и другие мелкие ударные инструменты. Для облегчения и удобства игры барабанщики и производители инструментов стали разрабатывать механизмы, позволяющие управлять игрой в бас-барабан – например, различные рычаги, управляемые руками или ногами.

Первую педаль для бас-барабана, по устройству напоминающую современную, изобрел Уильям Ф. Людвиг в 1909 году. Изобретение позволило играть в бочку более легко и быстро – появилась некоторая свобода рук для концентрации на малом барабане и других инструментах.

Вы не поверите, но самая первая педаль была изобретена и запатентована аж в 1885 году Джорджем Р. Олнеем.

До этого момента для полноценного выступления требовалось как минимуму 3 барабанщика: один из которых играл на малом барабане, другой для игры на тарелках и третий, чтобы стучать в бас-барабан. При такой игре большой барабан помещается на подставке. В духовом оркестре во время походов его носят на груди на ремне.
 В разгаре 20-х годов XX века появилась «Чарлтонская педаль» — праотец современного **hi-hat**. Сверху на стойке закреплялись малые **тарелки**, а внизу размещалась педаль для ног. Изобретение было настолько мало, что это доставляло всем неудобства. В 1927 году модель улучшили. И в народе она получила название – «высокие шляпы». Таким образом, стойка стала выше, а тарелки стали больше. Это позволило барабанщикам играть и ногой и руками. Или совмещать действия. Ударные стали привлекать людей всё больше и больше. Новые идеи выливались в ноты.

Современная классификация подразделяет ударные инструменты по звуковысотности на:

1. Ударные инструменты с определённой высотой звучания, которые могут быть настроены на определённые ноты звукоряда (литавры, ксилофон, вибрафон, колокольчики и др.);
2. Ударные инструменты с неопределённой высотой звучания, которые не имеют настройки на определённые звуки (большой и малый барабаны, треугольник, тарелки, бубен, кастаньеты, там-там и др.);

По звукообразованию ударные инструменты делятся на:

1. Мембранофоны — инструменты, в которых звучащим телом является натянутая мембрана из кожи или пластика (литавры, барабаны, бубен, бонго, дхол, том-томы и др.);
2. Идиофоны — инструменты, в которых звучащим телом является весь инструмент (гонг, там-там), либо состоящие из целиком звучащих тел (треугольник, ксилофон, маримба, вибрафон, колокольчики). В свою очередь, идиофоны по материалу дополнительно делятся на:

а) Металлические идиофоны, звучащие элементы которых сделаны из металла — треугольник, вибрафон, колокольчики;

б) Деревянные идиофоны, звучащие элементы которых сделаны из дерева — деревянная коробочка, корейские колокола (temple blocks), ксилофон.

Как уже было замечено – это «самое многочисленное семейство среди всех музыкальных инструментов». Рассмотрим еще несколько примеров ударных инструментов.

Маримба *(Латинская Америка)*

Маримба, скорее всего, возникла одно­временно в разных местах — в Юго-Во­сточ­ной Азии, на островах Океании и в Африке. Потом маримбы начали путешествовать: с африканскими рабами они попали в Латинскую Америку, и почему-то в Гватемале культура маримбы особенно расцвела — там на одной маримбе играют иногда три или четыре человека.

Сначала маримба была устроена так: ряд деревянных пластин-клавиш, а под ними — резонаторы из скорлупы кокосового ореха или высушенной тыквы (они называются калебасы). Резонаторы усиливают звук: высокие звуки и так хорошо слышны, а для низких обязательно нужен дополнительный воздух, который будет обогащать звук. На маримбе играли на площадях и в деревнях во время праздников, а в Гватемале были и стран­ствующие маримбьеро — как трубадуры в средневековой музыке. Со стулом и маримбой за спиной (причем маримба была в два раза больше музыканта) они путешествовали и забавляли публику.

В начале XX века в Европе маримбу усовершенствовали: у нее появил­ся второй ряд пластин, расположенных и настро­енных как черные и белые клавиши фортепиано, а вместо калебас резо­на­торами стали металлические трубы. Музыкант обычно держит в руках по две палочки, чтобы играть на несколь­ких клавишах сразу.

Ксилофон *(Европа)*

Маримба и ксилофон — это практически один и тот же инструмент. Они разли­чаются лишь диапазоном: у ксилофона — высокий, у маримбы — низкий.

Впервые в Европе ксилофон упоминается в трактате органиста Арнольда Шлика в XVI веке под названием «деревянный смех». До XIX века на ксилофоне играли в основном бродячие музыканты, а своей популярностью инструмент обязан Михаэлю Гузикову, еврейскому музыканту из города Шклова. Он усо­вер­шенствовал ксилофон: добавил больше пластинок и придумал подклады­вать под них трубочки из плетеной соломы (сейчас на их месте металлические резонаторы), чтобы звук был менее деревянным. И отправился в концертный тур по Европе. Гузиков играл на ксилофоне украинские и еврейские народные песни, и его музыку оценили Мендельсон и Лист. Для кси­лофона стали писать музыку классические композиторы, и инструмент вырвался вперед: зашел в академическую музыку через парадный вход; а маримба, хоть и по звучанию она богаче, — лишь через сто лет через черный: первыми на нее обратили внимание джазмены, а потом уже композиторы-классики.