

Take-no-Michi: The Path of Bamboo. A Guide to Playing the Classical Shakuhachi Honkyoku

Také-no-Michi: The Path of Bamboo
A Guide to Playing the Classical Shakuhachi Honkyoku

By Tokuyama Takashi

Edited by Barry Nyosui Weiss

О данном руководстве

Этот документ является руководством для понимания некоторых специальных аппликатур и уникальных техник, которые присутствуют в нотах и записях Токуяама. Это руководство для начинающих. Оно содержит упоминание некоторых очень специфических техник, таких как Komi Buki. Именно эти уникальные и передовые методы должны быть изучены непосредственно с учителем. Если знание приобретается только через руководство, то понимание будет слабым и должного результата не получится.

Если вы новичок в сякухати и хотели бы начать обучение (без учителя), то инструмент и руководство можно приобрести на сайте Монти Левинсона www.shakuhachi.com.

O Tokuyama Takashi

Tokuyama получил степень исполнителя сякухати в Токийском университете изобразительных искусств (Tokyo Fine Arts University). Курс обучения он завершил уже после получения степени по философии и искусству университета Кейо.

В возрасте 20 лет он услышал Дзэн сякухати и с того времени он решил сохранять эту традицию, как работу своей жизни. Сэнсэй Токуяма изучал, собирал и преподавал Дзэн сякухати на протяжении более 30 лет. В своих путешествиях он обнаружил более 200 из музыкальных сокровищ со всей Японии. Несколько непрофессионалов - старых Дзэн монахов сохранили многие из этих пьес. Большинство этих людей уже ушло. Благодаря его деятельности, эти пьесы дошли сквозь века к нам. Он старательно работал, чтобы сохранить эту традицию для нынешних и будущих поколений.

Расширенные пальцевые техники

ATARI - воздействие на ноту

По сравнению с другими инструментами сякухати имеет широкий внутренний диаметр. Эта особенность делает затруднительным играть первую ноту четко. Чтобы компенсировать этот недостаток была и придумана техника ATARI. Чтобы играть ноту чётко, эту ноту играют дважды. ATARI для MERI и KARI звука выполняется совершенно таким же образом. Эта техника должна выполняться быстро (в отличие от крайне медленного стиля школы Кинко).

Как правило, в школе Tozan техника ATARI не используется. Но в школе Кинко этот метод используется почти для каждой ноты. Это чаще всего используется в хонкёку, но бывают некоторые исключения. Например: HA-CHI-RE (в школе Кинко или RI-CHI-RE или HI-CHI-RE). В обычном стиле Кинко, RE всегда играется с ударом, но в хонкёку удар никогда не идёт. То же самое можно сказать про фразу RE-TSU-RO.

Номер пальца, которым совершается удар, записывается иероглифом слева или справа от ноты. Когда с обеих сторон записаны различные цифры, то это означает, что оба варианта возможны. ATARI так же может меняться в зависимости от местных традиций или ощущения пьесы.

Пальцевые комбинации

二	三二	一三	二四	三四	五四
2	3-2	1-3	2-4	3-4	5-4

Перемещайте пальцы в порядке номеров, которые совпадают с китайскими иероглифами. Не используйте технику школы Tozan «Momi Te», когда играете эти ноты. Каждый палец выдает четкий и конкретный звук.

ツレ **TSU RE** - Начинается в положения пальцев «TSU» с открытым отверстием №4. Когда вы закроете отверстие №4, начинайте дуть. Как только вы получаете звук «TSU», переходите к «RE».

ハロ **HA RO** - начинается с закрытыми отверстиями №1 и №3 и затененными отверстиями №2, №4, №5. Начинаем дуть тихо, делая MERI (небольшое снижение угла подбородка). Когда появится звук, играем высокое «RO». Убедитесь, что MERI-KARI (движение подбородка) очень небольшое при переходе от «HA» к «RO».

ロメロ **RO MERI RO** - Начинается в MERI с опущенным подбородком до максимума. Откройте отверстия №2 и №4. Дуйте, когда вы закрываете отверстия. После создания первого звука перейдите к обычному «RO». Первая нота должна быть O-MERI (большое MERI). Чем ближе высота к «HA», тем лучше.

ハイ **HA I** - Начинайте с аппликатуры, как в «I» (или «HA» с открытым отверстием №5) и закройте отверстие №5. (Произведите звук, когда вы закрываете отверстие, затем быстро его откройте). Не играйте звук «I» слишком сильно. Он должен использоваться, как эхо звука «HA».

ウハ **U HA** - U играется в MERI с отверстиями №1 и №3 KAZASHI (слегка прикрытыми). Этот метод часто используется при исполнении мелодии Кимпо стиля школы Nezasaha. Сразу же после исполнения звука «U» переходите к «HA» и одновременно ударьте по отверстию №5. В высокой октаве ATARI (удар) для U иногда не используется. Например, в школе Meianji в Киото вы часто будете видеть FU 不 (что означает: нет

удара), следующую за НА.

Смена пальцев

ア A - является заменой в низкой октаве «НА» Meri. От аппликатуры «НА» делаете подбородок немного MERI и закрываете отверстия №3. Это часто используется в конце фразы и играется на одном дыхании. «А» выполняет такую же роль, как «Otohi».

ウ U NO SAN - Звучит так же, как U, но аппликатура отличается. Подбородок поднимаем слегка вверх (как в KARI), открыто только отверстие №3, дуем резко. Эта аппликатура используется только в высокой октаве.

イ I - Как и в «U NO SAN», но с небольшими изменениями в аппликатуре. Подбородок немного вверх (как в KARI), дуем резко, отверстия №2 и №3 открыты. Играется только в высокой октаве.

Примечание: Вы можете заметить различия между «I» и «U NO SAN» только на натуральной бамбуковой сякухати (Ji-Nashi), на которых иногда предпочитают играть хонкёку. Когда играешь на сякухати с современной настройкой, вы не заметите никакой разницы между двумя нотами, поэтому вы можете использовать любое обозначение или аппликатуру.

キ RA - Техника, используемая для повтора за звуком НА закрытием отверстия №4. Обычно это представляется в виде НА RA или НА RA НА RA. В этом случае производится удар по отверстиям №5-4 или 5-4-5-4.

リ RU - Играется ударом по отверстию №1, независимо от того, какая нота была предыдущей. Воздействие [на ноту] проявляется не только в быстром закрытии, но и в быстром ударе по отверстию. Палец должен быстро выполнять закрывающее и открывающее движение.

コロコロ **KOROKORO** — начинается с прикрытия отверстий №4 и №5 в KAZASHI и подбородком в позиции MERI. Отверстия №1 и №2 поочередно открываются и закрываются, но оба отверстия должны быть закрыты на краткий миг. (Вы так же можете начать с открытия отверстия №2).

Когда открыто отверстие №1 или №3, слышен звук «НА». Когда оба отверстия закрыты, слышен звук «РО». Мягкий переход между этими двумя звуками называется KOROKORO. Секрет KOROKORO заключается в сочетании мягкого тона и переменного движения пальцев. Пальцы не должны слишком сильно прижиматься к отверстиям.

ハラロ **HARARO** — Дует мягко со слегка прикрытыми отверстиями №2, №4 и №5 KAZASHI (прикрытыми наполовину) и подбородком в положении MERI (высота такая же, как «НА»). После создания звука, немедленно переходите к «I» (высота как у «РО») убирая пальцы из положения KAZASHI и потом делаем KARI. Удерживаем эту ноту, а потом делаем MERI. Когда вы дойдёте до высоты «НА» (как и в начале), ударьте по отверстию №2 и переходите к RO. (При игре RO подбородок возвращается в нормальное положение.)

Этот прием трудно выполнить. Существует поговорка, «3 года для HARARO, 8 лет для KOROKORO». Для этих двух методов необходимы мягкое дыхание и хорошее движение KARI-MERI.

ホ NO, ホロイ—HOROI, ホロロ—HORORO,
ホロホロ—HOROHORO

Техника, аналогичная KOROKORO, но в ней присутствует меньше движений пальцев. Играем HO с пальцевыми отверстиями №2, №4, №5 KAZASHI и подбородком в положении MERI. Отверстия №1 и №2 поочередно открываются и закрываются, это даст вам звук RO и завершится, когда отверстия №2 и №1 закрыты. По высоте это будет звучать как если бы вы играли HAHARO. HO повторяется ударом по отверстию №2.

Техники подбородка

YURI - создание вибрато путем качания головы

Если ATARI является основной техникой для пальцев, то YURI является основной техникой для подбородка. Для классических хонкёку [в одной пьесе] используется YURI одного типа (без комбинаций). Но оно часто используется в хонкёку от Кюсю до Тохоку.

Существует несколько техник YURI:

- TATE YURI (покачивание вверх и вниз),
- YOKO YURI (покачивание из стороны в сторону),
- MAWASHI YURI (круговые движения),
- KARI YURI (покачивание в позиции KARI).

Так же существует разница между большим и малым YURI.

YOKO YURI (из стороны в сторону). Это YURI выполняется без понижения тона. Начиная с длинной ноты (удерживая [звук]), потом переходим к лёгким покачиваниям флейты. После 4-5 покачиваний переходите к естественной остановке и затуханию звука. Это является основной формой YOKO YURI.

TATE YURI (вверх и вниз). Это покачивание вызывает изменение тона. Для основной ноты делаем MERI, затем возвращаемся к исходной ноте и так делаем несколько раз. Обычно такого рода YURI выполняется медленно и глубоко вначале и быстро и слабо в конце. Это часто используется в хонкёку Kyushu и Oushu (северная Япония).

KARI YURI (вверх и вниз) От основного тона происходит переход на полтона выше, а затем возвращаемся к исходной ноте и так несколько раз. В партитуре KARI YURI записывается справа и используется редко.

力KA (KARI) – Не меняет пальцы, создавая звук на полтона выше, меняем угол наклона подбородка [подбородок приподнимается — прим.пер.].

メME (MERI) – Понижение высоты звука на половину тона, уменьшая угол наклона подбородка [подбородок опускается — прим.пер.].

スSURI – Используется, когда нужно начать играть звук мягко и тихо. Сначала играем звук более низкий (MERI), чем начальная нота, потом медленно приводим его к ноте, делая движение KARI. Эта техника используется в таких пьесах, как Sankyorei – Классических Sankyoku [«Три классические пьесы» - Kyorei («Пустой колокол»), Mukaiji («Флейта над туманным морем»), Koku («Пустое небо») - прим.пер.], Kumoijishi, и Shino no Kyoku.

┌ SURI AGE – Эта техника используется, когда нужно сделать переход между двумя нотами. Это достигается путем соскальзывания пальца вверх. Техника сопоставима с западным глиссандо.

∼ FURI – Зачастую FURI не записывается. Когда звук повторяется два или более раз, небольшое покачивание головой выполняется сразу же после последнего удара. Это дает звук с измененным качеством. Во время покачивания головы происходит сначала понижение звука, а затем звук возвращается к нормальной высоте.

Техника FURI не является абсолютно необходимой. Она придёт к вам естественно, как только вы поймёте сущность хонкёку. Если вы играете слишком медленно или слишком ясно, вы получите NAYASHI, которая является совсем другой техникой.

◁ OTOSHI – Эта техника выполняется путём понижения звука на полтона или тон перед окончанием фразы. Звук OTOSHI должен быть коротким. Он получается путем частичного прикрытия пальцем отверстия и ухода в MERI.

∨ NAYASHI – Нота, предшествующая этому символу снижается на один полный тон прежде чем она игралась. Играется сильно и четко, используя комбинацию подбородка (MERI) и пальцев. Затем звук возвращается к полной ноте. Весь звук должен быть сбалансированным. Убедитесь, что часть не-MERI играется не слишком сильно.

♯ MERI KOMI – После игры ноты, высота снижается на полтора тона, а затем возвращается к оригинальному звуку. Для этой техники не используется изменение аппликатуры или воздействия на отверстия. В большинстве случаев, нота перед и после MERI KOMI остается той же самой.

Техники дыхания

IRO – Окраска Тона или Текстура Звука. Не пытайтесь как либо окрасить тон. Просто играйте фразу с правильным типом дыхания. Когда играете ноту, главное не переусердствовать. Окраска IRO используется для фразы, а не для одной ноты.

FUKI-KOMI – Сильное дыхание. Хонкёку, как правило, играют клиновидным дыханием (сначала сильно, а затем с затуханием). Громкость в конце фразы, как правило, становится тише. Но с Fuki Komi нота остаётся сильной и в конце фразы.

КОМИ ВУКИ – Кратковременное дуновение. Эта техника была принята в ветви Кимри школы Nezasaha. Нота периодически повторяется без использования языка и горла. Это техника была рождена жестокой холодной погодой и ветреной зимой области Tsugaru (Aomori).

ТАМА – Это сокращение от ТАМА-НЕ. Для получения этого звука вы должны заставить язык дрожать для того, чтобы создать сильный звук. Постарайтесь, чтобы получился перекатывающийся звук «Trrrr», сохраняя ваши губы расслабленными, а положение языка - нормальным - у верхнего нёба.

ТАВА НЕ – Так же известная, как KUCHIGURUMA. Используя ТАВА НЕ, звук получается булькающий. Он похож по силе на произношение «R» в немецком языке. С некоторой практикой ТАМА НЕ и эта техника могут быть достигнуты любым человеком.

