Лютня маркиза де Садова

Александр Тимофеев

Что такое идеальная гитара? Для кого-то это обычная ленинградская "шестиструнка". Для кого-то – доставшаяся в наследство от деда русская "гитара семиструнная!.. Вся душа полна тобой, а ночь такая лунная!!!". А для московского музыканта Сергея Садова – это два грифа, тридцать две струны, особый строй, сдвоенные струны "для усиления басов", кельтские и языческие символы на корпусе

ИМЯ: СЕРГЕЙ САДОВ

ВОЗРАСТ: 47 ЛЕТ

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: МОСКВА

ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫСШЕЕ – ПУШКИНСКОЕ МУЗУЧИЛИЩЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ

ПРОФЕССИЯ: МУЗЫКАНТ

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ: НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА, ФИЛЬМЫ, МУЗЫКА

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО: БОГ ЗОВЕТ

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: БЫТЬ СВОБОДНЫМ И НЕЗАВИСИМЫМ

Когда автор шел по Старому Арбату на встречу с Сергеем Садовым (именно там его можно застать каждый день, играющего "психоделический альтернативный классицизм", как говорит сам Сергей), в голове у него крутился простой вопрос: зачем пытаться объединить в одном инструменте гусли, ситар, гитару и балалайку? "Звук нового инструмента я услышал во сне, – рассказал нам Сергей Садов. – И как только проснулся – сразу к пианино. Зафиксировал и понял, что гитарного диапазона недостаточно. Решил – всё, все свои гитары продаю, буду делать новый инструмент. Так появилась "Гранд-садора": здесь 32 струны, "ситарный" блок, увеличенная мензура, скаллопированные лады, особый строй, midi-датчик и еще куча аппаратуры "за кулисами". Но когда ее сделали, встал вопрос: а как на ней играть? Я же не умел. Пришлось учиться по новой".

Меряемся мензурами

Так чем же "Гранд-садора" отличается от обыкновенной гитары? Первое, что бросается в глаза, – два грифа и куча струн (некоторые из них сдвоены). Однако два грифа сегодня не такая уж редкость. На сцене периодически появляются не только двух-, но и трех-, и четырехгрифовые гитары. С большим количеством струн экспериментировали еще в начале ХIХ века – в музеях сохранились семнадцатиструнные инструменты. А как звучат сдвоенные басовые струны, украшающие нижние частоты (каждая вторая струна в паре настраивается через октаву к первой, при игре задевают обе одновременно), вы можете послушать в любом гитарном магазине. Там обязательно найдется пара "двенадцатиструнок" – это та же "шестиструнка", но у нее как бы две струны вместо одной.

А вот увеличенная мензура (расстояние от порожка до задней подставки, или длина открытой, не зажатой ни на одном ладу, струны) - это уже серьезно. Как объяснил нам Сергей, мензуру проще всего сравнить с колоколом. Чем он больше, тем звук ниже. У скрипки же мензура, наоборот, маленькая, поэтому и звук высокий. У классической гитары мензура равна 650 мм. У "Гранд-садоры" - 740, близка к бас-гитарной. Однако за счет большого количества струн диапазон "Гранд-садоры" покрывает и бас, и классическую гитару. Соответственно, и возможности шире - доступны очень сложные аккорды. Но есть и минусы - играть становится тяжелее. "Вспомните контрабас. По форме он такой же, как скрипка, но сыграть так же виртуозно невозможно - мензура большая, - объяснил Сергей. - Для игры на "Гранд-садоре" необходимы мощные и гибкие руки. Без этого даже аккорд не зажать".

Что касается скаллопированных ладов (полукруглая выемка между металлическими порожками на верхней стороне грифа), они встречаются и на "обыкновенных" гитарах. Например, гитарист Ингви Мальмстин принципиально использует гитары со скаллопированным грифом. При игре пальцы музыканта не касаются накладки грифа, а контактируют только со струнами. За счет этого уменьшается трение и улучшается контроль при исполнении подтяжек и вибрато, однако игра на гитаре со скаллопированными ладами требует от музыканта особой чуткости.

В восточной культуре глубокие лады играют особую роль - повышают интонационную гибкость инструмента. Например, на ситаре можно, зажав струну на одном ладу, сыграть всю гамму, подтягивая ее на нужную высоту. Конечно, и на обыкновенной гитаре можно делать подтяжки, "бенды". Однако, как объяснил Сергей, выше, чем на тон-полтора, не получится. Для этого нужна еще и большая мензура. И чтобы обойти это ограничение, гитаристы делают "машинки" - Tremolo, Floyd Rose. "Но у машинки другая проблема, - говорит Сергей. - Она подтягивает или опускает все струны сразу. Поэтому на машинках играют в основном партии соло. А я могу взять аккорд и потянуть единственную ноту, при этом аккорд никуда не "уплывает".

Всегда в строю

"Гранд-садора" примечательна не только конструкцией, но и особой настройкой. Строй на верхнем грифе - что-то среднее между русской "семистрункой" и гуслями. Только добавлена восьмая струна, и в целом он немного понижен. "С помощью боковых колков я хотел добавить струны так же, как и на "ситарном" блоке. Но потом передумал", - говорит Сергей".

Пятиструнный блок на нижнем грифе ближе всего к индийскому инструменту вина. "В целом эта конструкция позволяет совмещать разные культуры, объединять славянские и азиатские музыкальные традиции, - объяснил Сергей. -К примеру, я "прохожусь" медиатором от начала "ситара" до самого конца нижнего грифа. А там, на пятиструнном блоке, зажат какой-нибудь русский аккорд - такого синтеза вы больше нигде не услышите". Кстати, все 32 струны Сергей запросто настраивает по тюнеру за пять минут.

По словам Сергея, на "чистом" звуке в "Гранд-садоре" можно услышать русские гусли, арфу, балалайку, ситар, вину и арабскую лютню. Но если задействовать ту "кучу аппаратуры за кулисами", в основе которой лежит гитарный синтезатор, "Гранд-садору" можно превратить в любой инструмент мира, даже духовой или ударный. "Для игры разными звуками мало просто прицепить к порожку midi-датчик и настроить сэмплер, - говорит Сергей. - Чтобы передать звучание восточных инструментов, одной гитарной техники мало. Например, стоит у вас дома фортепиано. Один музыкант сыграет на нем Рахманинова, другой - блюз. Инструмент один, а мышление-то разное. Если я "включаю" виртуальный дудук, так я и на настоящем сыграю. Пусть не виртуозно, но базовые вещи умею. А если вы хотите "как на ситаре", нужно разбираться в восточной школе".

Чтобы понять, чем восточная школа отличается от западной, мы обратились к специалисту по индийским инструментам Андрею Бочко. Андрей объяснил, почему гитарист из музучилища никогда не сможет сыграть "как на ситаре": "Европейскому музыканту, чтобы сыграть индийское произведение, придется заново всему учиться. В западной школе в октаве 1 2 нот, а в индийской - 22. У нас между "до" и "ре-бемоль" пусто. А в индийской школе между ними, грубо говоря, промежуточные ноты. На рояле вы таких клавиш не найдете. Но вообще гитары, скрипки и другие европейские инструменты позволяют их извлекать - например, делать "ситарные" подтяжки в четверть тона. Дело именно в школах игры - европейские музыканты такие возможности никогда не развивали".

Игра на костях

Посмотрев на "Гранд-садору" снаружи, мы, конечно же, захотели узнать, что у нее внутри. Гитарный мастер Дмитрий Сушков рассказал, какие ингредиенты он использовал для приготовления такого необычного блюда. Для деки инструмента выбрали клен - как за его особую звонкость, так и за повышенную прочность. Из-за большого количества струн дека гитары испытывает огромные нагрузки. Например, на обычной "шестиструнке" струны создают 80-килограммовое давление. А на "Гранд-садоре" целых 32 струны. Гриф сделан трехслойным (в некотором смысле это стандарт для современных гитар), чтобы избежать "перекоса". Дерево уже в готовой гитаре постоянно изгибается, дышит и впитывает влагу из воздуха.

Окаменелую кость мамонта для порожков также выбрали не случайно. Такой порожек присутствует на всех ситарах и придает им особое звучание. Во время колебания струна трется о кость - отсюда знаменитый дребезжащий ситарный звук, богатый гармониками.

"Это, пожалуй, самый нестандартный проект из всех, которые я делал, - рассказал Дмитрий. - И самый трудный. В самом начале семимесячного срока разработки я проконсультировался с профессиональным ситаристом, изучал ситар. Многое пришлось делать вручную, старые заготовки просто не работали. Иногда инструмент приходилось подолгу держать на весу - на станок он не укладывался. А закончили инкрустацией из ракушек - вручную, с помощью стоматологических бормашин".

"Гранд-Садора"

Идеальный инструмент для психоделического альтернативного классицизма

ИНКРУСТАЦИЯ

Кельтские и языческие символы на корпусе инструмента, выполненные вручную из ракушек, - эта часть его души

СИТАРНЫЙ БЛОК

12 струн "ситарного" блока звучат не только при ударе медиатором. Как и на настоящем ситаре, они резонируют, когда музыкант играет на основных струнах, создавая богатый гармониками фон

ВЕРХНИЙ ПОРОЖЕК

Широкий порожек из окаменевшей кости мамонта - неотъемлемая часть "сигарного" блока. Колеблющиеся струны трутся об него, и их звучание обогащается звонкими гармониками

ГИТАРНЫЙ МИНТЕЗАТОР

Благодаря MIDI-датчику и гитарному синтезатору музыкант может играть звуком любого инструмента

***

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛЫ

Дека, корпус, гриф: горный волнистый клен.

Накладка на гриф и подставки для струн: черное дерево Порожки: кость мамонта Инкрустация: белые и зеленые ракушки (жемчужница и гелиопис)

ГРИФЫ вклеенные, из трех частей

Верхний гриф: 24 лада; 10 струн (две басовые струны сдвоены)

Нижний гриф: 24 лада; 5 струн на основном блоке (лады скаллопированные) +12 струн на "сигарном" блоке

КОРПУС Полый

МЕНЗУРА 740 мм

СТРУНЫ Верхний гриф: два комплекта гитарных струн 10-46 и 12-52

Нижний гриф, основной

Блок: один комплект 10-46

Ситарный блок: первые три струны 0,9, все остальные - 0,8

СТРОЙ (от ВЕРХНИХ СТРУН К НИЖНИМ)

Верхний гриф: фа, до, фа, ля, до, фа, ля, до

Нижний гриф.

основной блок: фа, до, фа, до, фа Нижний гриф, "ситарный" блок:

фа, до, до, си-бемоль, до, ре, ми-бемоль, фа, соль, ля, си-бемоль, до

ЭЛЕКТРОНИКА

Пьезозвукосниматель Highlander с предварительным усилением без темброблока Midi-датчик Roland CK-2

***

ГИТАРА PICASSO

4 грифа, 42 струны и 2 года работы. Гусли, мандолина и "обычная" гитара в одном инструменте. Это шедевр "Пикассо"

Да-да, именно так называется этот инструмент, созданный канадским мастером Линдой Мензер специально для джазового гитариста Пата Метени. "Пат попросил меня сделать гитару с как можно большим количеством струн", - вспоминает Линда. У нее тонкий корпус из ели. При этом настроенный инструмент испытывает давление в 400 кг-в четыре раза больше, чем у обыкновенной гитары.

***

АРФА-ГИТАРА

Или, если по-английски, Harp-guitar

Инструмент более чем с двухвековой историей и знаменитыми "пользователями" от итальянского виртуоза Паскуале Тараффо до гитариста Led Zeppelin Джимми Пейджа. В общем случае арфа-гитарой называется любая гитара с дополнительными "открытыми" струнами - зажать их на определенном ладу невозможно, соответственно, каждая струна позволяет извлечь всего одну ноту.

***

ГИТАРА ШТРЯНИНА

1934 год. Советский союз. Первая "пятилетка" в самом разгаре

В свободное от работы время парторг Штрянин из колхоза "Гигант" деревни Бессоновка все что-то пилит-пилит, клеит-клеит на кухне и ведет себя, мягко говоря, весьма подозрительно. Но не торопитесь с выводами, товарищи! Штрянин всего-навсего изобретатель-самоучка, а пилит и клеит он свое драгоценное детище -23-струнную электрическую гитару. Где сейчас находится гитара Штрянина, история, а точнее, архивы ГИМН (Государственного института музыкальной науки), умалчивает. Однако вместе с чертежами и фотографиями готового инструмента сохранилось и письмо мастера, в котором он сообщает, что "уже отыграл концерт в сельском клубе" и принялся за следующую новацию - тоже гитару, уже 38-струнную. На фото - не гитара Штрянина, но нечто похожее.

СТИК И ГИТАРА УОРРА

Стик - это специальный инструмент для игры "теппингом", разработанный Эмметом Чапменом в середине 1960-х

Теппинг, или так называемая "фортепианная техника", - это особый способ извлекать ноту резким ударом пальца по струне на определенном ладу. Это позволяет - в отличие от традиционной игры, когда в "создании" одной ноты участвуют обе руки, - "разделить" руки и извлекать ноты всеми десятью пальцами. Теперь каждая рука может вести свою независимую мелодическую линию, брать аккорды - прямо как на фортепиано. Но на традиционной гитаре теппинг-гитарист сталкивается с определенными трудностями, поэтому с распространением теппинга началась разработка и специальных инструментов для него. Так и появился стик, который внешне напоминает чрезвычайно широкий гриф от гитары без корпуса с 8, 10 или 12 струнами. А гитара мастера Марка Уорра - это главный конкурент стика. Warr дает гитаристу возможность использовать не только теппинг, но и всем известные пальцевую и медиаторную техники.

***

ТРИТАРА

Тритара - это трехгрифовая шестиструнная электрогитара

Разработана математиками Самюэлем Годе и Клодом Готье из канадского университета Монткона. А также одна из самых серьезных инноваций в области струнных инструментов за последнее время. Самая соль три-тары в струнах - они Y-образной формы. В отличие от традиционных линейных струн, удар по Y-образной вызывает не только колебания основной частоты и разнообразные гармоники (частоты в целое число раз кратные основной частоте), но еще и негармонические колебания, которые характерны, например, для такого инструмента, как гонг, объясняют создатели тритары. В зависимости от техники тритара покрывает диапазон от гитары до колокола. Поэтому она представляет принципиально новый класс струнных инструментов".

Список литературы

Популярная механика № 4 (78) апрель 2009