

**PORTRAIT OF TRACY ДЛЯ БАС-ГИТАРЫ СОЛО ДЖАКО ПАСТОРИУСА
В КОНТЕКСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛАЖОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ****PORTRAIT OF TRACY PENTRU CHITARĂ BAS SOLO DE JACO PASTORIUS
ÎN CONTEXTUL APLICĂRII TEHNICII FLAJOLETELOR****PORTRAIT OF TRACY FOR BASS GUITAR SOLO BY JACO PASTORIUS IN THE
CONTEXT OF THE APPLICATION OF FLAJOLET TECHNIQUE****ALEXANDR VITIUC,**doctor în arte, conferențiar universitar,
Institutul de Arte A.G. Rubiņstein, or. Tiraspol<https://orcid.org/0000-0001-5091-5979>

CZU [780.653.1:780.614.131]:781.68

DOI <https://doi.org/10.55383/amtap.2023.2.04>

В настоящей статье анализируется применение флажолетной техники на бас-гитаре в произведении Джако Пасториуса Portrait of Tracy. Особый интерес представляет собой стремление музыканта объединить басовую и мелодическую функции на бас-гитаре, что позволяет получить дополнительный акустический объём. Вместе с тем, использование Дж. Пасториусом техники натуральных и искусственных флажолетов в качестве ведущего аккордового и мелодического средства, создает яркую штриховую палитру и оригинальные тембральные краски.

Ключевые слова: бас-гитара, флажолеты, Джако Пасториус, Portrait of Tracy, приемы звукоизвлечения, исполнительская техника

În acest articol se analizează aplicarea tehnicii flajeoletelor la chitara bas în lucrarea Portrait of Tracy de Jaco Pastorius. În mod deosebit se accentuează tendința muzicianului de a combina funcțiile bas și cele melodice la chitara bas, ceea ce permite obținerea unui volum acustic suplimentar. În același timp, utilizarea de către J. Pastorius a tehnicii flajeoletelor naturale și artificiale în calitate de mijloc principal de acordare și melodicitate creează o paletă de linii strălucitoare și culori timbrale originale.

Cuvinte-cheie: chitară bas, flajeolete, Jaco Pastorius, Portrait of Tracy, tehnici de extragere a sunetului, tehnici de interpretare

This article presents an analysis of the application of the flageolet technique on the bass guitar in Jaco Pastorius's composition Portrait of Tracy. Of particular interest is the musician's endeavor to combine bass and melodic functions on the bass guitar, which makes it possible to get an additional acoustic volume. At the same time, the use by J. Pastorius of the technique of natural and artificial flageolets as the main tuning and melodic means creates a palette of bright lines and original timbre colors.

Keywords: bass guitar, flageolets, Portrait of Tracy, sound production techniques, performance technique

Введение

К середине 1970-х годов бас-гитарное исполнительство вышло на новый качественный уровень, связанный с расширением исполнительских функций инструмента в эстрадной и джазовой музыке, появлением нового поколения талантливых бас-гитаристов, модернизацией конструктивных особенностей бас-гитары. Музыканты стремились экспериментировать с новыми техниками звукоизвлечения, выводя на передний план исполнение законченных сольных композиций.

Реализация прогрессивных идей требовала от солистов обогащения спектра исполнительских качеств. Это осложнялось функциональными возможностями инструмента, призванными исполнять музыкальные партии главным образом в низком и среднем регистре. Кроме того, многими музыкантами бас-гитара трактовалась преимущественно как средство гармонического сопровождения, что затрудняло практическое применение партий в верхнем регистре.

Особенности исполнительского стиля Джако Пасториуса

Одним из первых музыкантов, изменивших подход к электрической бас-гитаре в сфере сольного музицирования, был известный американский джазовый бас-гитарист и композитор Джако Пасториус (Jaco Pastorius). Благодаря своеобразному подходу к инструменту, музыкант сумел разработать специфическую манеру игры, основанную на исполнении музыкальных партий в высокой тесситуре.

По мнению В. Буянцева, «Джако Пасториус обладал экстраординарной техникой и “жидкой” звучностью, которые стали основой для его неоспоримой и превосходной музыкальности, обеспечившей наиболее полное погружение в язык джазового соло. Значительно полагаясь на материал мастеров бибопа и искусно сочетая его с самыми разными стилистическими отсылками, Джако Пасториус успешно развенчал предрассудки джазовых критиков против его электрического инструмента» [1 с. 480].

Дж. Пасториус блестяще владел огромным комплексом исполнительских приемов, среди которых: *legato*, *glissando*, интервалы, аккорды, натуральные и искусственные флажолеты и др. Кроме того, «обладая филигранной техникой, огромным музыкальным талантом, а также оснащённый необходимым инструментарием, Д. Пасториус стал настоящим олицетворением флажолетной техники на бас-гитаре» [2 с. 13]. Именно использование флажолетной техники нашло отражение в творчестве музыканта и было ведущей инновацией его исполнительского стиля.

Известно, что флажолеты – «озвученные обертоны на струнных инструментах, звуки особого тембра: на смычковых – свистящие, напоминающие флейту, на щипковых – звенящие, холодно-прозрачные. Натуральные извлекаются при легком касании открытой струны в точках ее деления на 2 (звучит на октаву выше основного тона открытой струны), на 3 (дуодецимой выше), на 4 части (квинтдецимой выше) и т. д. Искусственные флажолеты на смычковых извлекаются на прижатой струне: один палец плотно ставится на струну, другой легко ее касается в точке, отвечающей интервалу кварты (квартовый флажолет, звучит квинтдецимой выше звука, который издает прижатая струна), квинты (квинтовый флажолет звучит дуодецимой выше) и др. Натуральные флажолеты обозначаются либо знаком *o* над нотой, показывающей реальную высоту звучания, либо ромбовидной нотой, обозначающей место прикосновения пальца к струне» [3 с. 836].

Применение Дж. Пасториусом флажолетов на бас-гитаре связано со стремлением музыканта объединить басовую и мелодическую функции на инструменте. Одновременное использование басовой ноты и двух или трех флажолетов позволяло формировать оригинальное аккордовое сопровождение. Кроме того, объединение отдельных звуков гармоник и басовой линии превращало данную технику в ведущее мелодическое средство. Такой инновационный подход выявил ранее неизвестные возможности бас-гитары, наметив контуры будущей эволюции флажолетной техники.

Анализ композиции Д. Пасториуса *Portrait of Tracy*

Цель настоящей статьи состоит в попытке анализа использования флажолетной техники Дж. Пасториусом в произведении *Portrait of Tracy*. Пьеса была написана для бас-гитары соло и

впервые представлена в альбоме *Jaco Pastorius* (1976). В этом сочинении Дж. Пасториус продемонстрировал оригинальный выбор флажолетов в качестве ведущего мелодического средства, нацеленный на раскрытие принципиально новых полифонических функций инструмента.

Композиция *Portrait of Tracy* представляет собой трехчастную репризную форму, отличающуюся высокой степенью варьирования и обновления музыкального материала. Произведение написано в тональности *C-dur*, которая сохраняется на протяжении всего произведения, темп – 80 bpm¹ (*slight rubato*).

Начинается композиция с небольшого двутактового вступления, в котором Дж. Пасториус использует две фразы, состоящие из 4 звуков, являющиеся хроматическими секвенциями, воспроизведенными при помощи флажолетов на всех струнах бас-гитары².

Необходимо отметить, что мелодическое движение напоминает звучание колокольчиков и исполняется очень чистым и ясным звуком [5]. Анализ студийной записи позволяет понять, что Дж. Пасториус использует только один звукосниматель, расположенный у бриджа. Это позволяет получить на бас-гитаре больше высоких частот и, соответственно, более прозрачное звучание. Как пишет Шон Мэлоун (Sean Malone), вступление *Portrait of Tracy* «состоит из каскадного мотива гармоник на третьем, четвертом и пятом ладах, содержащего большую часть звуковысотного материала, присутствующего во всем произведении» [6 р. 21].

Раздел а представляет собой главную тему произведения и исполняется техникой пиццикато, которая обычно применяется при игре на струнных смычковых музыкальных инструментах для звукоизвлечения нот натуральных флажолетов. Нижеприведенный нотный пример дает представление о том, как Дж. Пасториус использует богатый комплекс выразительных и исполнительских средств.

Во 2, 5, 7 и 9 тактах раздела а бас-гитарист вводит в рамках гармонической функции $E_{\text{maj}9}$ звук *ре-диез*, исполняемый с применением техники искусственных флажолетов. Данный прием позволяет расширить тембральную палитру гармоник и значительно обогатить мелодическую линию. Обращает на себя внимание частая смена размера: 4/4, 3/8, 5/4, 3/4, что говорит о развитом метроритмическом мышлении бас-гитариста. Этот прием оказывает определенный эффект на слушателя: музыка лишена квадратности, она непредсказуема, спонтанна и не содержит регулярной ритмической пульсации.

Обращает на себя внимание особый тип многоголосной фактуры, применяемой Дж. Пасториусом для воплощения своей авторской концепции. Подобный принцип вызывает аналогии с приемом скрытого многоголосия в музыке барокко, например, в виолончельных партиях И.С. Баха. Следует также отметить оригинальную фразировку, используемую музыкантом, и тонкие градации штрихов.

Средний раздел (b) начинается с нисходящего хроматического движения нижнего голоса на 4 струне от звука $G^{\#}$ к E . Вызывает интерес сложная гармоническая последовательность, образующаяся за счет флажолетных кластеров в верхнем голосе, взятых на 1, 2 и 3 струнах ($E^{\text{add}2}/G^{\#}-G^6_9-D/F^{\#}-F^{\#11}-E_{13}$). С 12 по 15 такты Дж. Пасториус исполняет повторяющуюся мелодическую линию с небольшими изменениями на аккордах $E_{\text{sus}}^2_4-E_{13}$, используя весь диапазон натуральных флажолетов на 4, 5 и 7 ладах бас-гитары.

В тт. 20-23 в нижнем голосе исполняется басовая педаль на звуках $C-B-B^b-B$, объединенная по вертикали с флажолетами в верхнем голосе, причем ноты гармоник вводятся унисонным удвоением нот d_1 и a . Данный прием позволяет наполнить звучание бас-гитары дополнительными тембральными красками, поскольку звуки унисонных флажолетов берутся на разных струнах.

1 bpm (англ. *beats per minute*, удары в минуту) – количество регулярно повторяющихся ударов за определённый промежуток времени [4 р. 167].

2 С полным музыкальным текстом произведения *Portrait of Tracy* можно ознакомиться в приложении.

В тт. 28-31 наблюдается усложнение аккордовой вертикали благодаря аккордам $G_7^{b5(add6)}$ - $G_{maj7}^{(#11)}$. Введение новых флажолетов в мелодии, требующее от исполнителя определенной растяжки при прижатой басовой ноте и игре 2 флажолетов, создает ясный хорированный звук, наполненный мерцающими интонациями флажолетных созвучий.

В т. 35 Дж. Пасториус на каждой доле исполняет аккорды C_{maj9} - G_{maj9} - B_{maj6}^b - F_{maj6} , служащие связкой к репризе. Необходимо отметить, что флажолетные созвучия двух последних аккордов берутся в 1 позиции и их очень сложно исполнить в техническом плане, поскольку используется фактически «мертвая зона» бас-гитары (2 и 3 лады). Для полноценного звучания музыканту целесообразно очень легко прикоснуться к ладам бас-гитары на звуках флажолетов и с определенным усилием взять басовую ноту на 4 струне.

Реприза полностью совпадает с тт. 3-7, создавая композиционную и тематическую арку, возвращающую слушателя в образное состояние начального раздела.

Завершается произведение аккордом $E_{maj7}^{(#11)}$, взятым техникой искусственных флажолетов. Для его технического воплощения необходимо взять барре указательным пальцем левой руки на 9 ладу бас-гитары и мягко прикоснуться к струнам 13 лада безымянным пальцем или мизинцем левой руки.

Выводы

Анализ композиции *Portrait of Tracy* позволяет сделать следующие выводы.

1. *Portrait of Tracy* – яркий пример сочинения для бас-гитары соло, основанного на инновационном применении натуральных и искусственных флажолетов, звучание которых обуславливает уникальность художественной концепции данного произведения.
2. Путем внедрения в исполнительскую практику флажолетной техники Дж. Пасториус расширил выразительные возможности инструмента, повлияв на таких бас-гитаристов последующих поколений, как В. Вутен, С. Бэйли, М. Мэнринг, подтверждением чему могут служить композиции *Amazing Grace*, *The Vision*, *Moonridge*, *Red Right Returning* и др.
3. Звучание *Portrait of Tracy* – искусное сочетание басовых звуков и одновременного исполнения флажолетных нот и аккордов, иллюстрирующих всю гамму мелодических возможностей бас-гитары.
4. Дж. Пасториус использует технику натуральных и искусственных флажолетов как ведущее аккордовое и мелодическое средство, а унисонное удвоение нот равной высоты, взятых на разных струнах, создает оригинальные тембральные краски.
5. Введение хроматического движения басовых нот и сложных гармонических последовательностей позволяет получить дополнительный акустический объём, в котором баланс громкости между голосами почти идеален.

Библиографические ссылки

1. БУЯНЦЕВ, В. Эволюция «баса» в джазе. В: *Национальное культурное наследие России: региональный аспект*. Самара: СГИК, 2018, с. 472–482. ISBN 978-5-88293-412-4.
2. ВИТЮК, А. *Эволюция исполнительской техники на бас-гитаре в джазовой музыке (50-е годы XX века – начало XXI века)*: автореф. дисс. ... д-р искусствоведения. Кишинев, 2021.
3. Флажолеты. В: *Музыкальная энциклопедия*. Москва: Советская энциклопедия, 1981, т. 5, с. 836.
4. SNYDER, B., SNYDER, R. *Music and Memory: An Introduction*. London: MIT Press, 2000. ISBN 0-262-19441-4.
5. *Best Bass Gear. How to get the Jaco Pastorius Portrait of Tracy sound* [online]. [accesat 13 febr. 2024]. Disponibil: <https://www.bestbassgear.com/ebass/article/jaco-pastorius.html>
6. MALONE, S. *A Portrait of Jaco: The Solos Collection*. Milwaukee: Hal Leonard, 2002. ISBN 0-634-01754-3