ИЗ ЦИКЛА БЕСЕД С САМЫМИ ИЗВЕСТНЫМИ РОССИЙСКИМИ ДАРБУКИСТАМИ

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

ИНТЕРВЬЮ

«Тишина - это основа любого ритма»

Уважаемые друзья, рады представить вам первое интервью из цикла бесед с самыми известными российскими дарбукистами. Задача цикла – рассказать о творческом пути и философии людей, прославившихся как выдающиеся мастера игры на дарбуке именно в нашей стране.

Наш цикл открывает беседа с Сергеем Кузнецовым.

Сергей Кузнецов – один из самых известных исполнителей на дарбуке в России. Он играет на дарбуке уже больше 11 лет. Его школа – Channeling одна из старейших в Москве. Сергей автор уникального и единственного в своем роде учебника по дарбуке. Он работал в московских театрах "Школа драматического искусства" и "Электротеатр Станиславского", выступал на международном театральном фестивале "Дни Карфагена" в Тунисе, работал с такими артистами как Дмитрий Маликов и Чарли Армстронг.

Сергей, расскажи, как началось твое путешествие к дарбуке?

Началось оно, когда мне было 30 лет. Ко мне домой пришли гости и, собираясь уходить, сказали, что пойдут на мастер - класс по этническим барабанам. Я подумал, что скучновато так вот оставаться дома одному, почему бы тоже не поехать за компанию всем вместе? На том мастер - классе раздавали барабаны и, как только дарбука попала ко мне в руки, я понял, что не хочу ее отпускать.

То есть, сразу возникло какое-то чувство к инструменту?

Да, и это произошло совершенно неожиданно. Помню, что я даже в связи с этим расстроился, подумав, что теперь придутся ходить на уроки, покупать инструмент, заниматься, но при этом было ощущение, что теперь никуда не денешься.

А в общей сложности, сколько лет ты играешь на дарбуке и чем занимался до того, как стал музыкантом?

Я играю на дарбуке уже 11 лет. А вообще по образованию я – математик. Математический склад ума мне помогает в жизни: я люблю структурировать информацию, и благодаря этому я написал свой учебник по дарбуке.
Я всегда был за рамками одной профессии и успел попробовать разные занятия до того, как в мою жизнь вошла музыка. Самой первой работой у меня был сбор клубники на полях. Потом был период, когда я ушел в археологи. Копал, расчищал, с кисточкой бегал – все как в кино. Раскопки, кстати, велись

в самом начале Арбата, там, где сейчас стоит бизнес-центр. Затем я занимался графическим дизайном. Это мне обеспечивало неплохой заработок. Я разрабатывал логотипы, фирменный стиль, веб-сайты. Этот опыт мне очень пригодился: сайт своей школы дарбуки Ченнелинг я сделал сам.

Ты занимался музыкой до того, как начал играть на дарбуке?

Да, во втором классе я ходил в музыкальную школу, но занятия там казались мне ужасно скучными и в итоге я бросил обучение на второй или третий год и таким образом избежал карьеры профессионального балалаечника – учился-то я играть на балалайке и фортепиано.

Твоя школа дарбуки Ченнелинг (channelingstudio.ru) – одна из старейших в Москве, у тебя огромный преподавательский опыт. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что самое важное для начинающего дарбукиста?

В первую очередь надо обратить внимание на соседей, потому что чаще всего они становятся препятствием на пути к желанию стать крутым музыкантом. Как только человек приобрел свой инструмент и выделил время для занятий, ему надо наладить отношения со своими соседями или переехать в отдельный дом. Когда я начал заниматься в квартире, ко мне несколько раз приходил участковый, после чего я стал отрабатывать громкие удары ночью в близлежащем лесопарке. Дома же я занимался только с приглушенной дарбукой. Помню, как-то в городе, я случайно услышал о том, что в лес, в котором я корпел над очередным ритмом, будто бы облюбовали опасные сектанты. Говорили, что по ночам в нем совершают жертвоприношения. Думаю, речь шла обо мне.

А как же заниматься зимой? Ведь на морозе особо не поиграешь.

Для зимнего времени я разработал специальную технику занятий в перчатках. Она прекрасно развивает силу удара.

Окей, а что делать после того, как отношения с соседями устаканились?

Новички обычно бросаются разучивать разнообразные ритмы, но при этом у них все звучит очень криво. Прежде всего нужно наработать технику. Как это сделать? Путем отработки скучных и монотонных упражнений. Некоторые из них я описал в своем учебнике и обязательно даю на своих занятиях, как начинающим ученикам, так и продвинутым. В своей школе я обычно начинаю занятия с «забора»: поочередных ударов правой и левой рукой. Сидишь просто и монотонно наносишь удар за ударом. Когда этот забор становится ровным в комфортном темпе, нужно увеличивать скорость исполнения. Дальше можно усложнять его, вставлять парадидлы, двойные и тройные удары. Главное, чтобы он был абсолютно ровным. Такая вот, своего рода, медитация.

В любом умении, какое не возьми, нужна техника. Например, мне рассказывали, что день каллиграфа начинается с того, что он рисует ровные прямые линии. Лист за листом. Много лет подряд.

А советовал бы ты начинающему заниматься под метроном?

Нет, не советовал бы, хотя на занятиях в школе мы играем упражнение «забор», о котором шла речь, как раз под метроном. Начинающим, как правило, больше нравится сама атмосфера занятий, музыка, звуки и их способы извлечения, а метроном им мешает. Даже немножко пугает что ли. Во всяком случае, я часто слышу жалобы от новичков: «Ой, метроном мне мешает, он меня сбивает». Ничего страшного, на начальном этапе самое главное - просто привыкнуть к инструменту и внимательно прислушиваться к его звучанию. По опыту могу сказать, что через какое-то время, если человек хочет дальше развиваться, то он и сам догадается, что нужно играть под метроном, но не нужно торопить события.

Как ты считаешь, какие качества отличают хорошего барабанщика?

Во - первых, должен быть определенный технический уровень: чистые удары, роллы, хороший бэк и хорошее чувство ритма. Мазней и неровностями в игре вряд ли можно чего-то добиться. Нужно знать наизусть классические композиции. Важно уметь импровизировать.

Можно выделить два направления развития, к которым предъявляются различные требования: турецкая и арабская техники игры. Турецкая техника отличается тем, что в ней должна быть очень сильно развита левая рука, координация рук, сложные ритмы. Яркий представитель турецкой школы – Мисирли Ахмет. Он настолько велик, что, когда он играет, иногда бывает непонятно, что он играет – настолько у него сложное ритмическое мышление. Что касается арабской техники, то в ее рамках очень важно играть громко, четко и энергично, чтобы танцовщицам хотелось танцевать.

А какая техника тебе ближе? Сейчас все стремятся освоить турецкую технику, например.

Мне тоже больше нравится турецкая техника: по моему мнению, она дает больше возможностей для исполнения и самовыражения. В ней используются все пальцы: и указательный, и безымянный, и мизинец; есть и щелчки.
Вообще, вопрос о том, какую из техник использовать зависит от конкретной ситуации. Если я знаю, что вот мне, допустим, предстоит играть соло Хоссама Рамзи, то я предпочитаю использовать египетскую технику, потому что она более мощная и соло получится взрывным, запоминающимся и ярким. Турецкая же техника дает более медитативное звучание.

Раз речь зашла про сравнение и виды техник игры то, давай обсудим и виды инструментов: металл или керамика?

У меня много разных инструментов, наверное, как и у любого профессионального музыканта. Разные виды дарбук подходят для разных целей. Для танца живота я использую металлические дарбуки, которые дают яркий и звонкий звук.
Если я знаю, что мне предстоит выступление в группе или оркестре, то с удовольствием использую керамику, она звучит мягче и медитативнее, да и выглядит более *аутентично*. Металлические дарбуки – мои верные спутники в походах по лесам, горам и в какие-нибудь фестивальные выходные. Они не бьются и на них не влияет влажность, в отличие от керамики.
Вообще, я считаю, что начинать нужно с металла потому, что он позволяет поставить четкие удары. Когда люди играют на керамике, им кажется, что у них все прекрасно получается, но стоит им взять металлическую дарбуку, как все косяки сразу же очень четко обрисовываются.

А есть ли у тебя предпочтения по размеру инструмента? Что тебе больше нравится: соло, сомбати, бас?

Вообще я заметил, что как правило, всем больше нравятся басовые дарбуки. Такой мощный звук. Именно поэтому большинство идут учиться играть на джембе, а не на дарбуке. Опять-таки, выбор зависит от ситуации. Если я выступаю на большой сцене, то

беру дохоллу. Если мне нужно играть в более камерной обстановке, например, в маленьком зале или на квартирнике, то беру дарбуку поменьше.

Судя по всему, ты много выступаешь?

Ну, я бы не стал так говорить. Выступлений не так уж много, но они очень разнообразные. Я применял дарбуку в таких жанрах, в которых раньше никогда не звучала дарбука. Например, как-то я играл на дарбуке выступая вместе с Чарли Армстронгом (внуком легендарного Льюиса Армстронга), и это было просто невероятно интересно. Был опыт игры совместно с Дмитрием Маликовым. Меня приглашали играть на шаманских ритуалах и в театральных постановках. Были и обычные выступления в составе этнических групп и музыкальных команд. Разумеется, я часто играю для танцовщиц.

Расскажи про выступление с Дмитрием Маликовым. Зачем ему вообще понадобилась дарбука?

Это интересная история. Я выяснил, что прежде чем пригласить меня на выступление люди из команды Маликова наблюдали за моей музыкальной деятельностью больше года.
Меня пригласили выступить с ним в составе профессионального оркестра на фестивале Круг Света, который проходил на ВДНХ при огромном стечении народа. У Дмитрия есть альбом Сафари, в котором звучат этнические мотивы. Он хотел соединить в нем классику и этнику.

Раз речь зашла о разных музыкальных жанрах, расскажи, что ты слушаешь?

Наверно это может показаться странным, но я не слушаю «дарбучную» музыку. Предпочитаю что-то более спокойное. Если говорить о жанрах, я большой поклонник восточного этно-лаунжа. Например, группы Irfan, Vas. Одна из моих самых любимых певиц – Азам Али. Могу бесконечно ее слушать, она очень вдохновляет.

Каких современных исполнителей на дарбуке ты бы выделил?

Наверно, самые яркие звезды в мире дарбуки это Мисирли Ахмет и Хоссам Рамзи. Вообще, я всегда пристально следил за всеми видными исполнителями, много про них читал, много слушал, конечно. Но в последнее время я немножко насытился этим и стал больше сочинять сам. Я с удовольствием придумываю новые техники, пишу композиции и этюды. Я работаю в совершенно новом стиле, которого раньше не существовало. Такого больше никто не делает.

А на каких еще перкуссионных инструментах ты играешь, кроме дарбуки?

Кроме дарбуки я играю на дафе, немного на дойре и рике – на рамочниках, короче говоря. Правда, я

позиции. Мне этого, в принципе, достаточно на данном этапе. Но даже если бы не хватало, то, к сожалению, пока все равно не хватает времени, чтобы освоить нижнюю позицию.

Влияют ли эти инструменты на твой стиль и технику игры на дарбуке?

Я думаю, что игра на разной перкуссии, скорее, обогащает концертную практику: я могу использовать разные инструменты для разной музыки. Но вообще, склоняюсь все-таки к тому, что из перечисленных инструментов техника игры на дарбуке самая сложная. Много нюансов, много нужно тренироваться, прежде чем начнет получаться так, как нужно и как хочешь.

Конечно, техника игры на рамочных барабанах, тоже непростая, особенно на дойре: в ней используются и мизинец, и щелчки. Иногда я использую их, но отрабатываю я все это на дарбуке, потому что дарбуке я в принципе посвящаю больше времени. Даф я использую в основном в театральных постановках, иногда также и на концертах. Кстати, недавно я час непрерывно играл на дафе для танцовщиц. На даф очень своеобразно реагирует публика: «О! Шаманский бубен! Шаман! Сейчас дождь вызовет!». Дарбуке в этом смысле повезло меньше. На нее всегда одна реакция: «О, там-тамчик!».

Сколько времени ты уделяешь занятиям, если время на них вообще есть?

Время для занятий обязательно должно быть, хотя бы немного, иначе никакого прогресса не будет. Раньше получалось заниматься больше. Несколько лет я вообще усаживал себя отрабатывать упражнения и совершенствоваться по 3 часа в день. Я и сейчас занимаюсь не менее двух часов, а, если время позволяет, то больше.

Как другие музыканты, особенно те, что прошли классическую школу, реагируют на этнические барабаны? Нет ли какого-то пренебрежения?

Я бы не сказал, что часто с таким сталкивался. Возможно, такое может случится с начинающим музыкантом. По своему опыту могу сказать, что, как правило, если меня приглашают куда-то играть, то уже знают, чего хотят, знают меня и то, что я умею и чем занимаюсь, поэтому коллеги по цеху всегда принимают очень хорошо.

Что бы ты пожелал нашим читателям?

Постарайтесь найти в себе гармонию, тишину, которая в дальнейшем будет обрамляться яркими звуками дарбуки. Хорошего барабанщика отличает состояние внутренней тишины. Это состояние, позволяющее создать основу ритма.

Авторы: Василий полозов
Анна Векшина