

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
1. Шоу менестрелей (Minstrel Show).....	6
Стилистические особенности.....	6
Особенности исполнения партитуры	7
Stephen Foster — Swanee river (партитура)	9
2. Рэгтайм (Ragtime)	30
Стилистические и исполнительские особенности аутентичного рэгтайма	30
Особенности исполнения партитуры	30
Tom Turpin — Harlem rag (партитура)	33
3. Диксиленд (Dixieland)	58
Стилистические и исполнительские особенности	58
Особенности исполнения партитуры	58
Spiritual “When the saints go marching in” (партитура).....	61

ПАРТИИ

SWANEE RIVER

1. Fluto	82
2. Clarinet in B	84
3. Alto Saxophone	86
4. Tenor Saxophone	88
5. Trumpet in B	90
6. Trombone.....	92
7. Violino	94
8. Piano	96
9. Banjo	99
10. Bass Guitar.....	102
11. Drums	104

HARLEM RAG

1. Fluto	106
2. Clarinet in B	108
3. Alto Saxophone	110
4. Tenor Saxophone	112
5. Trumpet in B	114
6. Trombone.....	116
7. Violino	118
8. Piano	120
9. Banjo	126
10. Bass Guitar.....	128
11. Drums	130

WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN

1. Clarinet in B	132
2. Trumpet	135
3. Trombone.....	137
4. Alto Saxophone	139
5. Tenor Saxophone	140
6. Piano	141
7. Banjo	145
8. Bass Guitar	147
9. Drums	149

Предисловие

Предложенный вашему вниманию сборник является первой частью четырехчастной хрестоматии джазовых стилей. Каждая часть будет содержать три пьесы разных стилей, расположенных в хронологическом порядке, по мере их возникновения, то есть всего будет рассмотрено 12 стилей: от шоу менестрелей (Minstrel Show) конца XIX века до джаз-рока (Jazz Rock) 70-х годов XX века. В этот сборник вошли: шоу менестрелей (Minstrel Show), рэгтайм (Ragtime) и диксиленд (Dixieland).

В хрестоматии будут указаны стилистические особенности, специфические приемы исполнения каждого предложенного стиля и, что не менее важно, указаны названия наиболее ярких пьес и лучших джазовых музыкантов того времени, которые играли в данном стиле, и если ввести их в поисковик браузера любого гаджета, то можно услышать, увидеть и лучше понять суть джазовой музыки.

Я считаю (и не только я один): невозможно научиться правильно играть в любом стиле, не слушая разную музыку, а джазовую особенно, как бы хорошо ни были написаны ноты. Поэтому чувство стиля я считаю важнейшим элементом исполнения джазовой музыки. Не будет его — никакая феноменальная техника не поможет.

Такие сложные стили, как «третье течение» (Third Stream), модальный джаз (Modal Jazz), фри-джаз (Free Jazz) и фьюжн (Fusion), не вошли в данную хрестоматию.

Сборник устроен следующим образом:

В первых трех композициях неизменной остается ритм-группа в следующем составе: фортепиано, банджо, бас-гитара и барабаны. Банджо в случае необходимости можно заменить электрогитарой, используя тембр бридж. В дальнейшем банджо будет заменено на электрогитару (в партитуре Jazz Guitar), так как в следующих стилях его перестанут использовать. Все остальные инструменты (флейта, кларнет, альт-саксофон, тенор-саксофон, труба, тромбон и скрипка) будут использоваться как сольные и играть по отдельности с ритм-группой, а не все вместе. Таким образом, преподаватель по своему усмотрению, исходя из возможностей конкретных исполнителей, назначает солистов, и каждая пьеса может быть исполнена разными солистами с одной ритм-группой до семи раз за исключениями, которые будут указаны в разделах «Особенности исполнения партитуры» в каждом конкретном случае отдельно. Партии всех партитур помещены в конце сборника.

«Недавно мои соседи отдали сына в музыкальную школу и купили ему саксофон. Несмотря на то, что звуки из их квартиры пока напоминают слона, страдающего от расстройства желудка, я никогда не войду к ним жаловаться на шум. Ведь я надеюсь, что спустя пару лет через тонкие стены до меня будут доноситься звуки хорошего джаза».

Сосед, любитель джазовой музыки

«Джаз — одна из лучших вещей, которые вы можете найти в своей жизни, он всегда может быть вашим другом».

Джордж Гершвин¹

«В джаз-бэнде вы должны чувствовать друг друга, слышать весь бэнд и ощущать связь с ним».

Уилли Роуз²

1. ШОУ МЕНЕСТРЕЛЕЙ (Minstrel Show)

Самая популярная песня композитора Стивена Фостера (Stephen Collins Foster, 1826–1864), ставшая частью народной музыки Америки, OLD FOLKS AT HOME («Старики у себя дома»), имеет еще одно название — SWANEE RIVER («Река Суони»). Она была написана в 1851 году для шоу менестрелей — самобытной формы американского театра, возникшей во 2-й половине XIX века.

Стилистические особенности

Как звучала эта музыка во времена Стивена Фостера, услышать невозможно, поскольку первая джазовая грампластинка вышла только в 1917 году, но последний менестрель Америки Эл Джолсон (Al Jolson, 1886–1950), стоявший у истоков популярной музыки США, сделал немало

¹ Джордж Гершвин (1898–1937) — великий американский композитор, пианист, дирижер. В 1924 году написал «Равсодию в стиле блюз» и доказал, что джазовая музыка способна существовать в условиях симфонического концерта. В 1930-х годах стал широко известным в США композитором, признанным прежде всего как автор сценических и песенных жанров. Легко запоминающиеся темы его песен приобрели всемирную известность. В 1935 году написал первую афроамериканскую оперу «Порги и Бесс», вошедшую в репертуар почти всех оперных театров мира.

² Уилли Роуз (1913–1997) — американский джазовый пианист эпохи рэгтайма. Его запись Black and White Rag, сделанная в 1942 году, возродила рэгтайм, который взрывом пронесся по всему миру и остается популярным и по сей день. Музеем современного искусства в 1973 году Уолли Роуз был включен в программу «История джазового фортепиано».

записей в 20–40-х годах XX века, и из них можно понять, что, выражаясь современным языком, это были простые и непритязательные эстрадные песенки, а самые популярные из них в дальнейшем были использованы в своем творчестве джазовыми певцами и музыкантами.

Особенности исполнения партитуры

1. В составе инструментального ансамбля, образовавшегося в то время и не имевшего аналогов ни в Америке, ни в Европе, главными инструментами являлись скрипка и банджо, поэтому в аранжировку этой песни я включил в ритм-группу банджо, а мелодию и импровизацию играет скрипка. Все остальные инструменты играют в дуэте со скрипкой (скрипка — флейта, скрипка — кларнет и т.д.).

2. Банджо бывают 4-, 5-, 6-струнные, и у всех них разный строй, поэтому если такое написание аккордов в сольной части первой цифры с 8-го по 16-й такт неисполнимо на конкретном инструменте, который, возможно, есть у вас, то надо ориентироваться на мелодическую линию и гармонию, написанную сверху. Банджо в России до сих пор малоиспользуемый инструмент, поэтому его можно заменить электрогитарой (как я и писал выше), не используя совсем прием легато и включив на ней тембр бридж, чтобы подчеркнуть сухость звучания. Ну а если и электрогитары нет, то исключите первую цифру, где соло банджо, и играйте без нее.

3. Соло трубы и тромбона по возможности облегчено и написано у трубы не выше ля второй октавы, а у тромбона не выше соль первой октавы, так как на начальном этапе обучения технические возможности исполнителей на этих инструментах ограничены.

4. В партии скрипки обозначения штрихов и движения смычка я отдаю на усмотрение руководителя ансамбля или преподавателя по классу скрипки. Важной стилистической особенностью являются квинтовые глиссандо (подъезды) в конце 7-й и начале 8-й цифры.

5. Вообще я не возражаю, если руководитель ансамбля, взявший в работу эти композиции, внесет по своему усмотрению некоторые изменения в сторону облегчения сольных партий, лишь бы они не выпадали из предложенного стиля. Исполнять композицию надо как написано, поскольку ни о какой «триольной ритмической пульсации», а тем более «свинге», о котором речь пойдет в следующем сборнике, еще и речи нет.

6. Предложенная вам аранжировка начинается и заканчивается соло фортепиано, обрамляющим всю композицию (имитация детской музыкальной игрушки, очень популярной у маленьких детей Советского Союза), — это моя музыкальная шутка.

Для понимания этой музыки советую прослушать и посмотреть следующих исполнителей:

1. Эл Джолсон — «Река Суони». К 20-м годам XX века вся Америка говорила о его шоу (некоторые из них на музыку Джорджа Гершвина). В 1927 году он сыграл главную роль в первом звуковом фильме *The Jazz Singer* («Певец джаза»). Несмотря на название, к джазу его манера пения не имела никакого отношения. А в 1946 году на экраны вышел фильм *The Jolson Story* («История Эла Джолсона»), посвященный его жизни и творчеству.

Al Jolson — Swanee River

2. Бинг Кросби — «Река Суони». Великий американский певец и актер, основоположник эстрадно-джазовой манеры пения. Известен как первый исполнитель многих «вечнозеленых» джазовых хитов (в том числе в стилях свинг и диКСиленд) первой половины XX века. Посмотрите отрывок из одноименного фильма 1939 года.

Bing Crosby — Swanee River

3. Джанго Рейнхардт — «Река Суони». Французский джазовый гитарист-виртуоз, один из основателей стиля джаз-мануш (цыганский джаз). Во время пожара он повредил 4-й и 5-й пальцы (безымянный и мизинец) левой руки. Врачи считали, что он больше никогда не будет играть на гитаре, но он заново научился играть, используя в основном указательный и средний пальцы левой руки. Эта версия является обработкой в быстром темпе.

Django Reinhardt — Swanee River

Шоу менестрелей — очень важная глава в истории музыки «предджазовой эпохи», из которой родился первый инструментальный стиль джаза рэгтайм (Ragtime), подготовивший людей к восприятию джаза.

SWANEE RIVER

STEPHEN C. FOSTER (1826-1864)

$\text{♩} = 100$
solo
15ma

Piano

p 8va 3

Ped. * simile

Banjo

Bass Guitar

Drums

$\text{♩} = 100$

5 (15)

Pno.

(8) 3

Ped. * Ped. * Ped.

Ban. solo C C⁺ mf

Bass

Dr.

1 $\text{♩} = 200$

9

Pno. *mf* (8)-----1

Ban. * F C⁺ F F F⁷ B^b B^{o7} B^b B^{o7} F⁶ B^{o7} F⁶ B^{o7} F⁶ F^{ø7} E^{ø7} C⁺

Bass *mf*

Dr. $\text{♩} = 200$ *mf*

13

Pno. *mf*

Ban. F C⁺ F F⁷ F¹³ F⁷ B^b B^bm B^b F^{oΔ7} B^b F^{oΔ7} F F^{ø7} E^{ø7} C⁺

Bass

Dr.

Red.

17 2 ♩ = 100

Fl. *mf*

Cl. *mf*

A.Sax *mf*

T.Sax *mf*

Tpt. *mf*

Tbn. *mf*

Vln. *mf*

Pno.

*

Ban.

Bass

2 ♩ = 100

Dr.

19

Fl.

Cl.

A.Sax

T.Sax

Tpt.

Tbn.

Vln.

Pno.

Ban.

Bass

Dr.

gliss.

2

21

Fl.

Cl.

A.Sax

T.Sax

Tpt.

Tbn.

Vln.

Pno.

Ban.

Bass

Dr.

2

Detailed description of the musical score: The score is for measures 21 and 22. The key signature has one flat (B-flat). The time signature is 4/4. The instruments are Flute (Fl.), Clarinet (Cl.), Alto Saxophone (A.Sax), Tenor Saxophone (T.Sax), Trumpet (Tpt.), Trombone (Tbn.), Violin (Vln.), Piano (Pno.), Banjo (Ban.), Bass, and Drums (Dr.). Measure 21: Flute, Clarinet, Alto Saxophone, and Tenor Saxophone have a 7-measure rest followed by a melodic line. Trumpet and Trombone have a 7-measure rest followed by a melodic line. Violin has a 3-measure rest followed by a melodic line. Piano has a sustained chord. Banjo has a rhythmic pattern. Bass has a melodic line. Drums have a 2-measure rest. Measure 22: Flute, Clarinet, Alto Saxophone, and Tenor Saxophone continue their melodic lines. Trumpet and Trombone continue their melodic lines. Violin continues its melodic line. Piano has a sustained chord. Banjo has a rhythmic pattern. Bass continues its melodic line. Drums have a 2-measure rest.

23

Fl..

Cl.

A.Sax

T.Sax

Tpt.

Tbn.

Vln.

Pno.

Ban.

Bass

Dr.

*Ped. ** *Ped. **

mp

25 3

Fl.

Cl.

A.Sax

T.Sax

Tpt.

Tbn.

Vln.

Pno. *mp* *p*

Ban.

Bass

Dr. *mp* *p*

The musical score consists of ten staves. Measures 25 through 27 show woodwinds (Flute, Clarinet, Alto Saxophone, Tenor Saxophone) and brass (Trumpet, Trombone) with whole rests. The piano part (Pno.) plays a series of chords in the right hand and single notes in the left hand, marked *mp*. In measure 28, the piano part continues with a similar texture but marked *p*. The bass line (Bass) plays a steady eighth-note pattern. The drum line (Dr.) features a triplet of eighth notes in measure 25, followed by eighth notes in measure 26, a double bar line in measure 27, and a drum solo in measure 28 marked *p*. A bracket labeled 'solo' spans measures 25-27 for the piano part.

29 4

Fl..

Cl.

A.Sax

T.Sax

Tpt.

Tbn.

Vln.

Pno. *mf*

Ban.

Bass *mf*

Dr. 4 *mf*

Detailed description of the musical score: The score is for measures 29 and 30. The key signature has one flat (B-flat). The time signature is 4/4. The instruments and their parts are: Flute (Fl..) with a melodic line starting on G4 and moving up to B4; Clarinet (Cl.) with a similar melodic line; Alto Saxophone (A.Sax) and Tenor Saxophone (T.Sax) with a melodic line starting on G4 and moving up to B4; Trumpet (Tpt.) with a melodic line starting on G4 and moving up to B4; Trombone (Tbn.) with a melodic line starting on G3 and moving up to B3; Violin (Vln.) with a melodic line starting on G4 and moving up to B4; Piano (Pno.) with a melodic line starting on G4 and moving up to B4; Banjo (Ban.) with a rhythmic pattern of eighth notes; Bass (Bass) with a melodic line starting on G2 and moving up to B2; Drums (Dr.) with a rhythmic pattern of eighth notes. A box with the number '4' is placed above measure 29 and below measure 30. The piano part has a 'mf' dynamic marking. The drums part has a 'mf' dynamic marking and a box with the number '4'.

31

Fl. solo

Cl. solo

A.Sax solo

T.Sax solo

Tpt. solo

Tbn. solo

Vln. 3

Pno.

Ban.

Bass

Dr.

33 5

Fl.

Cl.

A.Sax

T.Sax

Tpt.

Tbn.

Vln.

Pno.

Ban.

Bass

Dr.

F^6 Bb^7

F^6_9 Bb^6_9

5

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru