

ВВЕДЕНИЕ

Здравствуй, будущий музыкант! Ты открыл книгу «Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза». Увлекательное путешествие в музыку началось! Каждый день, внимая звукам вокруг, ты и не предполагаешь, насколько строен и созвучен мир.

Мир музыки является точным отражением той реальности, которая тебя окружает.

Существует много стилей и разновидностей внутри этого мира. Непросто разобраться, какими же должны быть первые шаги. С какого стиля начать?

В обычной музыкальной школе занятия начинаются с музыкальной гаммы. Гамма является одним из элементов и составной частью музыки, но далеко не единственной. Существует ритм, гармония, мелодия. Все эти компоненты зависят друг от друга.

Наш современный мир наполнен ритмом. Ритм начинается с первых шагов. Сделали два шага — вот и размер $\frac{2}{4}$. Сделали четыре — вот и $\frac{4}{4}$. Быстро идём — быстрый темп. Медленно — медленный. Так и в музыке. Она звучит, пока мы движемся. Остановимся — и прекратится музыкальное время. И хотя музыка состоит из чередования звуков и пауз, пауза не является остановкой! Музыка — как жизнь.

Музыка звучит у нас внутри. Исполняя музыку, мы выражаем и показываем внешнему миру — с помощью ритма, гармонии и мелодии, — что мы слышим и как мы слышим. Каждый звук, взятый или извлечённый нами, помогает войти в этот мир и оставаться там какое-то время. А какое? Это зависит от наших механических возможностей. Музыкальные упражнения помогают координировать движения конечностей: ног, рук, пальцев. Система упражнений налаживает всю координационную схему, контролируемую головой. Движения каждого пальца соответствует работе определённых отделов нашего мозга.

Существует масса школ и методических пособий для развития музыкальных навыков. Особенность книги «Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза» в том, что мы начинаем с самого простого, затем постепенно, шаг за шагом, усложняем контекст. (Начинать увлечение музыкой с изучения сложного материала — то же самое, как в рамках средней школы штудировать психологически сложные литературные произведения или постигать беспредметные математические формулы.)

Настоящая книга является результатом многолетней и успешной педагогической практики и создана с учётом психологии усвоения и стимуляции творческих центров обучающегося. Определённые упражнения построены таким образом, чтобы усилить взаимодействие с подсознанием и важными центрами нашего сознания, вырабатывая у нас желание продолжать занятия и не останавливаться на достигнутом.

Курс обучения подразделен на три части.

I часть — начальная, построена на простейших формах и элементах координации.

II часть — наиболее сложная, требует полного сосредоточения и строгой последовательности в исполнении всех рекомендаций.

III часть соединяет в себе простые и сложные задачи, стимулирующие и закрепляющие уже приобретённые навыки.

Важнейшим условием успеха являются последовательное и поступательное изучение материала, обязательное усвоение каждого произведения и сравнение с оригинальным исполнением, представленным на прилагаемом DVD-диске. Исполнение этюдов квалифицированным музыкантом позволит ученику психомоторно усваивать и контролировать комплексные решения каждого произведения отдельно и на любом уровне.

Каждое произведение рекомендуется изучать и исполнять в течение недели, не меньше. Каждую руку разучиваем произвольно, затем соединяем, хорошо закрепив материал. Сначала можно разучивать вступление и окончание, потом основной материал. Для облегчения усвоения материал можно делить на блоки из двух или четырех тактов, но не меньше. Стараемся не «заигрывать» блоки, многократно их повторяя. Это вызывает быстрое переутомление.

После того как произведение изучено, полезно записать его на аудио или видео, послушать и посмотреть на свое исполнение со стороны.

Упражнения подразделены на три вида: *jazzex*, *jazzet* и *jazzmen*. *Jazzex* представляет собой основу, гармоническое поле, которое потом будет разработано в упражнение типа *jazzet* или *jazzmen*, имеющее тот же — соответствующий — номер. Таким образом, все упражнения объединены в циклы, состоящие из трех упражнений (*jazzex*, *jazzet* и *jazzmen*). Каждый цикл пронумерован и представляет определенную степень сложности.

Рекомендую разделить обучение на два этапа. Первый этап — изучение и усвоение *jazzex* и *jazzet*. Второй этап — разучивание и исполнение *jazzmen*. (К примеру, закончив четыре цикла *jazzex* и *jazzet*, приступайте к *jazzmen*, таким образом, завершая раздел.)

Подобный метод позволяет не заигрывать материал и всё время возвращаться к уже пройденным заданиям, снова и снова переосмысливая их. В результате этого процесса развивается творческий потенциал и возникает множество идей, которые предлагается фиксировать на ноты или на аудио и видео. Экспериментируйте в разных тональностях, пока это не будет представлять большой трудности.

Каждое произведение будет прокомментировано отдельно.

Автор желает успеха в освоении материала и гарантирует, что при соблюдении вышеуказанных условий творческая потенция ученика раскроется в полной мере, и он сможет развить все профессиональные качества музыканта.

JAZZ & BLUES

Jazz и Blues — джаз и блюз — это два музыкальных стиля, появившиеся в XX веке и оказавшие большое влияние на другие музыкальные течения, включая современную академическую музыку.

Естественное и последовательное возникновение этих стилей способствовало развитию более свободного изложения музыкального материала и возникновению новых качеств исполнителя.

Подобная музыка располагает к более пластичному включению в канву музыкального исполнения и требует экспромта. Автоматически стимулируя у музыканта чувство ситуативной изобретательности или способности создавать живую композицию почти мгновенно, музыка сохраняет свою свежесть.

Система строгого классического голосоведения ограничивала возможности творческого подхода и импровизацию.

Современное образование потребовало изменить подход к основам голосоведения. Система стандартов и клише вызывает консервацию сознания, ограничивая интерес к постижению азбучных истин современной гармонии.

Изучение и анализ двух современных стилей — джаза и блюза — позволили автору выявить тип построения голосовых линий, хорошо укладывающихся в музыкальную форму блюзового квадрата.

Блюзовое голосоведение развивает новый тип музыкальной мыслеформы и серьёзно меняет путь к осознанию основ классического голосоведения.

Блюзовая форма представляет слаженную систему взаимодействия трех основ любой музыки: тоники, субдоминанты и доминанты (T, S & D).

В правильном месте, в правильное время — вот принцип музыкального развития блюза, стирающего границы между диссонансом и консонансом. Изначально слабая музыкальная форма не способствует развитию музыкальной фразы.

Блюз по праву считается корневым стилем, предвосхитившим появление джаза. Блюзовая гармоническая схема стала классической и является одной из наиболее выразительных и наипростейших форм современной музыки. Именно блюзовая схема, как лаборатория развития музыкальных мыслей — от простых до сложных — стала основной моделью нашей школы.

Эта форма наиболее лаконична и очень хорошо усваивается особенно на начальном этапе. Вот эта схема: $\parallel: T | S_7 | T | T_7 | S | S_7 | T | T_7 | D | (S) D_7 | T | D_7 : \parallel$.

Если классическое голосоведение построено на трезвучии, то джазовое — на четырёхзвучии, т. е. к основным ступеням трезвучия — I, III, V — добавляется VII ступень, которая становится равноправной и равнозначной по отношению к остальным ступеням.

Основными ступенями тонического аккорда CM_7 являются ноты (C, E, G, B) независимо от последовательности. Представим эти интервалы как цифры: C, E, G, B как 1, 3, 5, 7. Последовательность 3, 5, 7, 1 — 1-я инверсия (обращение); 5, 7, 1, 3 — 2-я инверсия; 7, 1, 3, 5 — 3-я инверсия.

Несколько советов для успешного обучения:

- Залогом хорошего понимания материала будет постоянный анализ проделанной работы — после каждого занятия.
- Старайтесь услышать то, что вы спели или сыграли, или спеть и сыграть то, что слышали.
- Постоянно старайтесь дать работу всем частям тела — глазам, рукам, ушам и ногам. Это приучит вас координировать свои действия.
- Полезно будет, усвоив материал, закрывать глаза и играть по ощущению — это хорошо развивает координацию и слух.
- Постоянно транспонируйте заученный материал, с первых же занятий исключая приоритетные тональности.

Делайте это с самого начала и убедитесь, что это совсем не сложно.

ЧАСТЬ 1

JAZZEX 1

♩=121

1

5

9

13

coda

Это 16-тактовое упражнение состоит из четырёх четырехтактовых периодов и построено на чередовании пальцев и смене позиций.

В левой руке в течение каждого из 4-х тактов цикл смены функций повторяется без изменения за исключением *сoda* в последнем такте.

Ноты С и Е являются тонической терцией. Это 1 и 3 ступени до-мажорного аккорда — тоника (Т) всего упражнения.

Ноты G, В и F — это неполный септаккорд с пропущенной квинтой (D) — (D₇) доминанта.

Соотношение всех других интервалов и аккордов, взятых левой рукой симметрично по отношению к 1-му такту, являющемуся алгоритмом всего *Jazzex*.

Гармония 4-тактового периода — C G₇ | Am Em | F C M₇ | G Dm₇ |.

В течение однотокового цикла пальцы 1-й и 2-й чередуются с 1-м, 3-м и 5-м пальцами левой руки. Затем следует смена функций в следующем такте и так далее.

Плавно происходит смена позиций.

В правой руке нисходящий интервал квинты начинается с нот С и G второй октавы. Чередование пальцев (2, 5 и 1, 4) координирует разные группы пальцев одной руки.

В 8-м такте обращаем внимание на скачок от интервала квинты (5) к интервалу сексты (6). С 9-го такта начинается 2-я фаза упражнения, где чередуются интервал сексты (6) с интервалом кварты (4), образуя плавное нисходящее движение.

Каждый 4-тактовый период заканчивается неполной каденцией, стимулируя переход к новой фазе.

При достаточно насыщенной гармонической схеме левой руки обеспечивается плавное движение правой — таков эффект упражнения.

Каждое движение лаконично и образует мелодическое поле в определённой тесситуре.

Стремимся к плавному перетеканию, связывая звуки с помощью лиг.

JAZZEX 1A

♩=96

2

4

Фактура левой руки остаётся неизменной. Правая разрабатывает гаммообразные мотивы, исполняемые шестнадцатыми нотами.

Укрепляем правую руку. Аппликатура способствует фиксации мотивов, развивая беглость. Следим за ритмическим узором. Аппликатура соответствует стандартной модели, данной в начале.

JAZZET 1

Напоминая ранние этюды К. Черни, *jazzet* даёт нам необычные решения классической расстановки пальцев в натуральной мажорной гамме.

Следим за совместным смещением обеих рук. Оно должно быть неторопливым и точным. При подкладывании большого пальца в каденциях обеспечиваем плавное движение.

Необычное начало каданса с указательного пальца правой руки необходимо для естественного ощущения самой руки. В противофазном движении, начинающимся с 9-го такта, обращаем внимание на интервал сексты (6) и на образование мелодической волны в течение всего такта.

♩=144

3

5

9

13

coda

JAZZMEN 1

Классическая схема 12-тактового блюза.

Содержанием схемы является великолепная 2-тактовая блюзовая фраза, рассчитанная на ощущение октавы в правой руке (Т). В субдоминанте (S) у нас такая же фраза, но на кварту выше.

В течение 8 тактов мы словно раскачиваем маятник из стороны в сторону, разрешаясь потом в логически обоснованную и, наполненную хроматизмами, гуляющую мелодическую линию, органично вписанную в гармонию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru