

ВВЕДЕНИЕ • Теория

Блюз — это не джаз. Принцип построения фраз в блюзе имеет совершенно иной характер по отношению к джазовой мелодической линии. Для самого начала совсем немного теории. Если вам или вашему ученику на нынешнем этапе слишком трудно разобраться в следующих схемах, можно смело пропустить теоретическую часть и сразу приступить к практике. Вернуться к теории можно будет позднее, когда почувствуете, что, наконец, стоит разобраться, почему звуки строятся и взаимодействуют именно по таким принципам. Кроме того, что это само по себе интересно и увлекательно, теоретические знания способны помочь глубже понять природу музыкальных явлений, и, как следствие, более осознанно осваивать искусство построения музыкальных высказываний, что, несомненно, приведёт к более свободному владению музыкальным языком и повышению эмоциональности исполнения музыки. Единственное, что придётся всенепременно выучить наизусть сразу и прямо сейчас — это буквенные обозначения нот:

A	—	Ля (бекар)	Ab	—	Ля-бемоль	A#	—	Ля-диез
B	—	Си (бекар)	Bb	—	Си-бемоль	B#	—	Си-диез
C	—	До (бекар)	Cb	—	До-бемоль	C#	—	До-диез
D	—	Ре (бекар)	Db	—	Ре-бемоль	D#	—	Ре-диез
E	—	Ми (бекар)	Eb	—	Ми-бемоль	E#	—	Ми-диез
F	—	Фа (бекар)	Fb	—	Фа-бемоль	F#	—	Фа-диез
G	—	Соль (бекар)	Gb	—	Соль-бемоль	G#	—	Соль-диез

В повседневной практике блюзовая импровизация может встретиться в любой существующей тональности. В заключительной части этого учебного пособия мы освоим все тональности, но в теоретической части учебника мы будем рассматривать лады на примере тональности До. Практические части представлены в тональностях для музыкальных инструментов в различных строях.

Названия ступеней лада связаны с натуральной мажорной гаммой, которая является своеобразной точкой отсчёта для всех других ладов и аккордов. Ноты, составляющие гамму натуральный До мажор: C, D, E, F, G, A, B, C — соответствуют ступеням: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Относительно мажора в натуральной минорной гамме понижены третья, шестая и седьмая ступени. Мы будем называть их так: третья минорная, шестая минорная и седьмая минорная ступени. То есть нотам, составляющим гамму натуральный До минор: C, D, Eb, F, G, Ab, Bb, C — соответствуют ступени: 1, 2, 3b, 4, 5, 6b, 7b, 8.

Блюз — это мажор-минорная система, которая состоит из мелодии, гармонии и их взаимоотношений. Внимательно посмотрите на следующие таблицы, найдите в них, какими ступенями отличаются натуральный мажорный лад и натуральный минорный лад, а также какие ступени являются общими в обоих случаях.

<i>Натуральный До мажор</i>												
C		D		E	F		G		A		B	C
1		2		3	4		5		6		7	8

<i>Натуральный До минор</i>												
C		D	Eb		F		G	Ab		Bb		C
1		2	3b		4		5	6b		7b		8

Пентатоника — это лад из пяти звуков, все звуки которого могут быть расположены по чистым квартам и квинтам. В пентатонике отсутствует интервал тритон и малые секунды. Пентатоника бывает мажорная и минорная. Нетрудно проследить, что мажорная пентатоника отличается от натурального мажора тем, что в ней отсутствуют четвёртая и седьмая ступени. А минорная пентатоника отличается от натурального минора тем, что в ней отсутствуют вторая и шестая ступени.

До мажорная пентатоника											
C		D		E			G		A		C
1		2		3			5		6		8

До минорная пентатоника											
C			E^b		F		G			B^b	C
1			3 ^b		4		5			7 ^b	8

Трихорд — звукоряд из трёх звуков в пределах чистой кварты. В блюзе минорная пентатоника состоит из двух трихордов, то есть нижнего трихорда, который строится от первой ступени, и верхнего трихорда, который строится от пятой ступени. Оба трихорда имеют равную значимость и абсолютно одинаковое интервальное строение. От нижней ноты трихорда, которая является его тоникой, то есть главной, корневой нотой, до второй ноты образуется интервал минорная терция, а третья нота расположена на кварту выше от первой.

Нижний трихорд До минорной пентатоники											
C			E^b		F						
1			3 ^b		4						

Верхний трихорд До минорной пентатоники											
							G			B^b	C
							5			7 ^b	8

Все ступени трихордов имеют различное значение, и каждый звук выполняет свою уникальную роль. В нижнем трихорде главной является первая ступень, а третья минорная и четвёртая имеют второстепенную роль. В верхнем трихорде главной является пятая ступень, а седьмая минорная и восьмая второстепенны. Таким образом, получается, что нота До в нижнем трихорде — главная, а в верхнем — второстепенная, следовательно, в зависимости от контекста, нота До приобретает различное значение, и полный лад состоит не из пяти звуков, а из шести. То есть, вернее называть этот лад не пентатоника, а гексотоника, и относить его к категории симметричных ладов. Теперь можно вполне логично предположить, что мажорная пентатоника в блюзе так же имеет две части в виде нижнего и верхнего трихорда, с соответствующей иерархией ступеней. Однако в мажорной пентатонике трихорды несимметричны, то есть имеют различное интервальное строение.

До минорная пентатоника в блюзе											
<i>Нижний трихорд</i>						<i>Верхний трихорд</i>					
C			E^b		F		G			B^b	C
1			3 ^b		4		5			7 ^b	8

До мажорная пентатоника в блюзе											
<i>Нижний трихорд</i>						<i>Верхний трихорд</i>					
C		D		E			G		A		C
1		2		3			5		6		8

Полноценная ладовая система в блюзе состоит из двух ладов — это мажорный блюзовый лад и минорный блюзовый лад, между которыми происходит переключение, то есть одновременно в мелодической линии используется один из этих ладов. При этом переключение может быть с любой частотой. Блюзовый лад — это пентатоника, дополненная хроматической ступенью. Дополнив минорную пентатонику пятой пониженной, то есть минорной ступенью, получаем минорный блюзовый лад. Дополнив мажорную пентатонику третьей минорной ступенью, получаем мажорный блюзовый лад.

До минорный блюзовый лад											
Нижний трихорд						Верхний трихорд					
C			E \flat		F	(F \sharp)	G			B \flat	C
1			3 \flat		4	(5 \flat)	5			7 \flat	8

До мажорный блюзовый лад											
Нижний трихорд						Верхний трихорд					
C		D	(E \flat)	E			G		A		C
1		2	(3 \flat)	3			5		6		8

Опорные тоны — это главные тоны, вокруг которых происходит движение мелодической линии. Опорные тоны образуют своеобразный «скелет» мелодии, который включает в себе основную смысловую нагрузку. Даже если убрать всё лишнее и оставить только опорные тоны, главная идея мелодии не исчезнет. Вспомогательные, второстепенные тоны, которые заполняют пространство между опорными тонами — это, в таком случае, всё остальное, из чего состоит «тело» мелодической линии. То есть вспомогательные тоны — это дополнения, которые создают полноценную смысловую картину музыкального произведения. При создании наполненной смыслом мелодической линии мы «крутимся» вокруг опорных тонов, соединяя их между собой гаммообразными связками.

Опорные тоны — это «существительные» и «глаголы» музыкальной речи. Второстепенные тоны — это «прилагательные». Гаммообразные связки — это «предлоги, союзы, частицы, междометия и слова-паразиты». Именно поэтому, музыкальная мелодическая линия, сплошняком состоящая из гаммообразных пассажей, чрезвычайно быстро надоедает слушателю, так как не несёт в себе никакого смысла, а представляет собой лишь бессвязный поток типа: «тык, мык, в общем-то, яп, вот, опа, и чё... например». Слушать такую бессвязную речь, конечно, поначалу довольно весело, и какое-то время вполне можно потерпеть, но недолго — наскучит однозначно. В качестве разгрузки для ума гораздо приятнее послушать хаотичные естественные звуки природы или городских улиц. Впрочем, и там прослеживается множество закономерностей и некоторая математичность. Обычно в музыке человек на подсознательном уровне или даже сознательно ищет поток мыслей, который несёт в себе рассказ о каких-либо идеях, происшествиях или чувствах.

Опевание — это мелодическое движение вокруг центрального тона с использованием нижних и верхних тонов. Центральный тон опевания — это опорный тон. Окружая опорные тоны с помощью опеваний мы тем самым выделяем их, придаём особый смысл именно этим звукам. Опевания бывают полные и неполные. Полные опевания начинаются с центрального тона. Неполные опевания начинаются с нижнего или верхнего вспомогательного тона. В рамках этого учебного пособия мы будем играть только полные опевания, неполные опевания в дальнейшем появятся в вашем арсенале естественным образом, то есть сами собой.

Мелодическое движение по трихордам — это тоже своего рода опевания, но в них движение может идти как вокруг опорного тона, так и только в одну сторону от него. Движение по ступеням трихорда вокруг опорного тона полностью совпадает по конструкции с опеваниями.

В следующем уроке приступим к практике. Все упражнения взаимосвязаны между собой и выстроены в определённой последовательности, поэтому осваивать материал необходимо постепенно, не пропуская ни одного задания. Не стоит доводить исполнение каждого упражнения до совершенства, вполне достаточно понимания логики мелодических построений и освоения аппликатурных комбинаций. Главное не останавливайтесь, всегда двигайтесь вперёд. Не бойтесь ошибаться, так как ошибки провоцируют более глубокое запоминание информации. Внимательно слушайте на звукозаписи, как саксофонист исполняет музыкальные фразы и повторяйте, когда он замолкает. Сначала думайте о ступенях лада, затем о соответствующих нотах, далее об используемых аппликатурных комбинациях, доводите владение аппликатурой до автоматизма — постепенно, с опытом это позволит играть достаточно быстро.

Если для вашего исполнительского уровня задачи первой и второй части этого учебного пособия кажутся слишком лёгкими, обратите внимание на артикуляцию, фразировку, акценты, характер исполнения вибрато, и обязательно сыграйте все эти простые подготовительные упражнения, так как именно они формируют и практически доводят до автоматизма способность создавать наполненную смыслом мелодическую линию.

Полное опевание «ВНИЗ»
(центральный, нижний, центральный тоны)

Полное опевание «ВВЕРХ»
(центральный, верхний, центральный тоны)

Полное опевание «ВНИЗ–ВВЕРХ»
(центральный, нижний, центральный, верхний, центральный тоны)

Полное опевание «ВВЕРХ–ВНИЗ»
(центральный, верхний, центральный, нижний, центральный тоны)

Полное опевание «ВНИЗ И СРАЗУ ВВЕРХ»
(центральный, нижний, верхний, центральный тоны)

Полное опевание «ВВЕРХ И СРАЗУ ВНИЗ»
(центральный, верхний, нижний, центральный тоны)

Базовые виды мелодического движения по трихорду вниз

Базовые виды мелодического движения по трихорду вверх

ЧАСТЬ I • Минорная пентатоника

Урок 1 • Минорная пентатоника и опевания

Основная задача первого урока — выучить и отработать ступени минорной пентатоники и шесть видов их опеваний.

До минорная пентатоника: [C, Eb, F] [G, Bb, C]

Упражнение 1

Упражнение состоит из звуков нижнего трихорда, то есть ступеней — 1, 3b, 4, которые в тональности До соответствуют нотам — C, Eb и F. Начинаем играть с первой ступени лада, то есть с ноты C, и двигаемся вверх по нотам Eb и F, затем следующим образом: в обратном порядке, вверх–вниз, вниз–вверх, каждую ноту по два раза вверх–вниз, каждую ноту по два раза вниз–вверх, часто вверх–вниз, часто вниз–вверх. Каждый вариант по 3 раза. Здесь и далее, слушайте и повторяйте!

Упражнение 2

Упражнение по конструкции точно такое же, как первое, но только состоит из звуков верхнего трихорда, то есть ступеней — 5, 7b, 8, которые в тональности До соответствуют нотам — G, Bb и C. Начинаем играть с пятой ступени лада, то есть с ноты G, и двигаемся вверх по нотам Bb и C. Схема мелодического движения прежняя.

Упражнение 3

Упражнение объединяет нижний и верхний трихорды, составляющие минорную пентатонику в пределах октавы, то есть ступеней — [1, 3b, 4] [5, 7b, 8], которые в тональности До соответствуют нотам — C, Eb, F, G, Bb, C. Упражнение начинается с первой ступени лада, то есть с ноты C.

Упражнение 4

Опевание всех ступеней минорной пентатоники по схеме: центральный тон, нижний тон, центральный тон. То есть опевание «вниз». Начинаем играть с первой ступени лада, то есть с ноты C, спускаемся на соседнюю по ладу ступень, то есть на Bb, возвращаемся на C. Далее играем опевание вниз от следующей ступени — 3b, то есть от ноты Eb, спускаясь при этом на C. Затем от четвертой ступени, то есть от ноты F спускаемся на Eb, и возвращаемся. Теперь от пятой ступени, то есть с ноты G, спускаемся на F и возвращаемся. От следующей ступени, то есть 7b, которой соответствует нота Bb спускаемся на G, возвращаемся. 8 ступень — с верхней ноты C спускаемся на Bb, возвращаемся. Момент, когда нужно переходить к следующей ступени, определяйте по слуху — это совсем не трудно. При игре всех видов опеваний смотрите на таблицу на странице 6.

Упражнение 5

Пятое упражнение подобно четвертому, но теперь играем опевание «вверх», то есть по схеме: центральный, верхний, центральный тоны. То есть только вверх. Это и все последующие упражнения первого урока начинаются с ноты C.

Упражнение 6

Соединяем два предыдущие вида опевания и получаем: центральный, нижний, центральный, верхний, центральный тоны. То есть «вниз–вверх».

Упражнение 7

Теперь как в предыдущем упражнении, но с точностью до наоборот: центральный, верхний, центральный, нижний, центральный тоны. То есть «вверх–вниз».

Упражнение 8

Пропустим в середине опевания центральный тон и получим такую схему: центральный, нижний, верхний, центральный тоны. То есть «вниз и сразу вверх» — без центрального тона посередине.

Упражнение 9

И снова наоборот: центральный, верхний, нижний, центральный тоны — «вверх и сразу вниз».

С

Урок 2 • Блюзовый квадрат. Первые ступени — опевание

Основная задача второго урока — научиться ориентироваться в блюзовом квадрате и строить музыкальные фразы, используя только опевания первых ступеней аккордов, при помощи ступеней минорной пентатоники.

Блюзовый квадрат — это куплет, который состоит из трёх строк, каждая строка состоит из двух двухтактовых фраз, которые являются «вопросом» и «ответом». Несложно догадаться, что такая форма взаимосвязана с традиционной формой поэтического текста блюза. Ступени, на которых строятся аккорды, обозначаются римскими цифрами. Тоника (Т) — покой, субдоминанта (S) — напряжение, доминанта (D) — максимальное напряжение. Незаполненный такт — повторяется тон или аккорд предыдущего такта.

<i>Вопрос</i>		<i>Ответ</i>		<i>Вопрос</i>		<i>Ответ</i>
I (Т)		I (Т)		IV (S)		I (Т)
<i>Вопрос</i>		<i>Ответ</i>		<i>Вопрос</i>		<i>Ответ</i>
V (D)		IV (S)		I (Т)		V (D)

Упражнение 10

Репетируем триорды и опевания ступеней минорной пентатоники. Нижний триорд, верхний триорд, шесть видов опеваний. Упражнение начинается с ноты До. Играйте вместе со звукозаписью.

До минорная пентатоника: [C, Eb, F] [G, Bb, C]

Упражнение 11

Семь пар блюзовых квадратов — один квадрат слушаете пример, затем в следующем квадрате повторяете точно то же самое. Первый квадрат играем длинные ноты, соответствующие двухтактовым фразам и первым ступеням гармонических функций, которые отображены в таблице жирным шрифтом, а тактовые черты обозначены вертикальными линиями. То есть, играем целыми длительностями нот следующую последовательность: C, C, C, C, F, F, C, C, G, F, C, G. Далее к тем же нотам добавлены опевания — в каждом квадрате по одному виду опевания: «вниз, вверх, вниз–вверх, вверх–вниз, вниз и сразу вверх, вверх и сразу вниз». Слушайте и повторяйте.

C		C	
F		C	
G		F	
C		G	

Упражнение 12

В этом упражнении нам предстоит заранее спланированный диалог. Я буду играть «вопросы», то есть первые половины блюзовых строк, а вы будете играть «ответы», то есть вторые половины блюзовых строк. Не пугайтесь, это совсем просто. В первых двух тактах, на первой строке, я протяну две целые ноты До, то есть первую ступень тональности До мажор — тонику. Далее играете вы, и, точно так же, как и я, тянете две целых ноты До в третьем и четвёртом такте блюзового квадрата, то

есть тоже тонику. В первой половине второй строки я протяну две целые ноты Фа, то есть четвёртую ступень тональности До мажор — субдоминанту. Затем вы тянете опять же две целых ноты До, то есть снова тонику. На третьей строке аккорды меняются в два раза чаще, поэтому в первой половине строки я протяну две целые ноты — Соль и Фа, то есть пятую и четвёртую ступень тональности До мажор — доминанту и субдоминанту. А теперь вы, в заключительных тактах, сыграете целые ноты До и Соль, то есть первую и пятую ступень тональности До мажор — тонику и доминанту.

Таким образом получается, что у вас всего две ноты — До и Соль. В первых двух ваших «ответах» вы тянете ноту До, а в заключительном «ответе» — один такт До, и один такт Соль. Во время игры смотрите на таблицу, считайте четвертями при помощи ударов ноги по полу, следите за сменой аккордов.

Упражнение 13

Всё, как в предыдущем упражнении, но теперь разобьём наши ноты на мелкие длительности. Попробуйте в своих «ответах» повторить ритм моих «вопросов», но не расстраивайтесь, если у вас не получатся точно такие же ритмические фразы. Не воспринимайте это как ошибки, будем считать что «так сложились звёзды», и в ваши действия вмешалась Судьба. То есть — это не ошибки, а естественные случайности, которые придают мелодической линии занимательную непредсказуемость и привносят в наши действия магию и волшебство, которых так часто не хватает в повседневности. Любители эрудиции могут насладиться знанием, что такое явление — это один из видов алеаторики.

Упражнение 14

Всё, как в упражнении 13, но теперь добавим опевания «вниз».

Упражнение 15

Всё, как в упражнении 13, но теперь добавим опевания «вверх».

Упражнение 16

Всё, как в упражнении 13, но теперь добавим опевания «вниз–вверх».

Упражнение 17

Всё, как в упражнении 13, но теперь добавим опевания «вверх–вниз».

Упражнение 18

Всё, как в упражнении 13, но теперь добавим опевания «вниз и сразу вверх».

Упражнение 19

Всё, как в упражнении 13, но теперь добавим опевания «вверх и сразу вниз».

Упражнение 20

В этом упражнении нам предстоит спонтанный, свободный диалог. На записи звучат двухтактовые фразы, с которых начинается каждая блюзовая строка, соответствующие «вопросам», а от вас потребуется сыграть «ответы». Особое внимание нужно обратить на то, что основной принцип построения музыкальных фраз в блюзе — БОЛЬШЕ РИТМА, МЕНЬШЕ ТОНОВ. То есть максимально используйте различные ритмы на одной ноте и добавляйте немного опеваний, используя только ступени минорной пентатоники. Начинайте и заканчивайте фразы центральным тоном, ограничьте себя диапазоном в октаву, то есть не делайте скачков на пятую ступень вниз и на первую вверх, стройте «ответы» первых двух блюзовых строк или на той же ритмо-мелодической формуле, что и «вопросы», или на вариациях на эту формулу.

Подсказка: попробуйте в первом блюзовом квадрате в качестве своих «ответов» сначала просто протянуть опорный тон и только в самом конце двух тактов добавить, например, опевание только вниз. Во втором квадрате сыграйте точно то же самое, но длинные ноты разбейте на мелкие длительности, то есть исполните произвольную ритмическую формулу на одной ноте, то есть на опорном тоне, и завершите фразу опеванием. В следующем блюзовом квадрате попробуйте добавить в каждую фразу два опевания, например, и вниз, и вверх. Далее можно продолжить, постепенно усложняя свои фразы при помощи различных видов опеваний и их сочетаний. Таким образом, получается развитие музыкального мотива, что в вербальной речи напоминает рассуждение на тему с использованием всё большего числа подробностей, рассмотрение вопроса с разных точек зрения, то есть развитие мысли. Именно за ходом вашей мысли интересно наблюдать слушателю. Кроме того сам факт присутствия при рождении уникальной музыки завораживает и пробуждает в людях священный трепет перед творческим процессом, во время которого музыканты подобны шаманам и древним алхимикам. Играем.

С

Упражнение 21

Теперь мы меняемся ролями, и вам предстоит играть «вопросы», а на фонограмме мной записаны «ответы». Полноценно такой диалог можно сделать только в реальном времени с живым «собеседником», но на данном этапе важно, чтобы вы сыграли фразы соответствующие гармоническим функциям «вопросов», пока этого будет достаточно. Вполне возможно, что произойдёт чудо, и записанные ответы будут вполне адекватно соответствовать вашим вопросам.

Упражнение 22

Заключительное упражнение второго урока состоит из диалогов с самим собой, то есть теперь мы будем по очереди играть за двоих собеседников по целому двенадцатитактовому блюзовому квадрату, задавать себе «вопросы» и сами же на них будем давать «ответы». Конечно, всё это чрезвычайно напоминает шизофрению, но так уж исторически сложилась блюзовая форма, впрочем, иногда побеседовать с самим собой бывает даже полезно и интересно, есть большая вероятность открыть что-то новое. Да и вообще, разговор с действительно умным и приятным человеком приносит много удовольствия. Итак, импровизируем по очереди, используя только любые виды опеваний первых ступеней аккордов.

Урок 3 • Первые ступени — трихорды

Основная задача урока — научиться строить музыкальные фразы используя только трихорды, связанные с первыми ступенями гармонических функций, то есть в качестве опорных тонов при построении мелодической линии мы задействуем первые ступени аккордов.

Во всех упражнениях третьего урока используются только ступени минорной пентатоники. Подготовительные упражнения состоят из трёх пар блюзовых квадратов — один квадрат слушаете пример, затем в следующем квадрате повторяете точно то же самое. Все примеры состоят из музыкальных фраз, начинающихся и заканчивающихся нотами, соответствующими первым ступеням гармонических функций, то есть аккордов.

Упражнение 23

Репетируем трихорды и опевания ступеней минорной пентатоники. Нижний трихорд, верхний трихорд, шесть видов опеваний. Упражнение начинается с ноты До. Играем вместе.

До минорная пентатоника: [C, Eb, F] [G, Bb, C]

Упражнение 24

В этом упражнении на функцию тоники используем верхний трихорд, построенный вниз от первой ступени тонической функции, то есть от ноты С играем вниз ноты Bb и G. Функции субдоминанты соответствует нижний трихорд, построенный вниз от первой ступени субдоминанты, то есть от ноты F играем вниз ноты Eb и C. Доминанте соответствует построенный вверх от первой ступени доминанты верхний трихорд, то есть от ноты G играем вверх ноты Bb и C. Итого: от С вниз, от F вниз, от G вверх. Слушайте и повторяйте.

C		C	
F		C	
G	F	C	G

Упражнение 25

Здесь, и далее во всех уроках, сначала идёт упражнение на сочетание нот, а затем следует упражнение, в котором нужно применить именно это отработанное сочетание нот в импровизации. Вам придётся проявить ваши магические творческие способности и мобилизовать всю свою изобретательность, так как создавать что-то лаконичное, логичное, интуитивно понятное и прекрасное в своей

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru