

Юрий ЧУГУНОВ

ГАРМОНИЯ В ДЖАЗЕ

**Учебно-методическое
пособие**

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО

**Издание третье,
переработанное**

**Москва
„СОВЕТСКИЙ КОМПОЗИТОР“
1988**

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3	Глава IX. АККОРДЫ С ДОБАВЛЕННЫМИ ТОНАМИ. АККОРДЫ С ЗАДЕРЖАНИЕМ	4
От автора	4	§ 1. Аккорды с добавленными тонами	67
Глава I. БУКВЕННО-ЦИФРОВОЕ И СТУПЕНЕВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ АККОРДОВ, ИХ СОСТАВ	5	§ 2. Аккорды с задержанием	67
§ 1. Буквенно-цифровое обозначение аккордов	7	Глава X. СОЕДИНЕНИЕ МЕЛОДИИ С ГАРМОНИЕЙ	5
§ 2. Упрощенная запись аккордов	7	§ 1. Способы соединения	68
§ 3. Септаккорды	8	§ 2. Изложение мелодии в аккордовой фактуре	70
§ 4. Обращения септаккордов	9	§ 3. Соединение мелодии с гармонией на основе открытой позиции с ведущей септимой и ведущей терцией	73
Глава II. ОСНОВНЫЕ АККОРДЫ ТОНИЧЕСКОЙ, ДОМИНАНТОВОЙ И СУБДОМИНАНТОВОЙ ФУНКЦИИ	10	§ 4. Изложение гармонии в левой руке при солирующей правой	73
§ 1. Основные аккорды тонической функции	10	Глава XI. ОТКЛОНЕНИЯ, МОДУЛЯЦИЯ	10
§ 2. Аккорды субдоминантовой функции	10	§ 1. Отклонение	75
§ 3. Аккорды доминантовой функции	11	§ 2. Модуляция	76
§ 4. Имитация баса в левой руке	12	Глава XII. БАЛЛАДА	80
Глава III. ПРОСТЕЙШИЕ ФОРМЫ И КАДЕНЦИИ	14	Глава XIII. БОССА НОВА	82
Глава IV. БЛЮЗ	15	Глава XIV. ПОДРОБНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ	85
§ 1. Форма, блюзовые ноты	15	Глава XV. СВОБОДНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ	86
§ 2. Гармония в блюзе	16	§ 1. Мелодическая связь аккордов	86
§ 3. Ритмическое оформление гармонии аккомпанемента	22	§ 2. Выбор гармонических средств. Гармонизация простыми аккордами	88
Глава V. ГАРМОНИЗАЦИЯ	23	Глава XVI. АККОРДЫ НЕТЕРЦОВОГО СТРОЕНИЯ	91
§ 1. Квинтовый круг, побочные доминанты	23	Глава XVII. ПОЛИАККОРДЫ. ПОЛИТОНАЛЬНОСТЬ	92
§ 2. Секвенции	26	§ 1. Полиаккорды	92
§ 3. Параллелизм	27	§ 2. Расположение полиаккордов	93
§ 4. Последовательности аккордов, основанные на диатонической гамме	29	§ 3. Политональность	94
§ 5. Последовательности аккордов, основанные на хроматической гамме	30	Глава XVIII. ГАРМОНИЯ В ДЖАЗЕ (краткий исторический обзор)	96
§ 6. Гармонические обороты	31	§ 1. Спиритчуэлс	96
§ 7. Гармонические обороты в джазовых темах	32	§ 2. Рабочие песни	97
§ 8. Замены	38	§ 3. Менестрели	97
§ 9. Проходящие и вспомогательные септима, секста, квинта и кварта	42	§ 4. Рэгтайм	97
§ 10. Каденционные обороты с использованием хроматизма, альтерации. Удлиненные каденции	44	§ 5. Буги-вуги	98
§ 11. Органный пункт	46	§ 6. Традиционный джаз	98
Глава VI. ТЕСНОЕ, ШИРОКОЕ И СМЕШАННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ	47	§ 7. Чикагский стиль	98
§ 1. Тесное расположение (закрытая позиция)	47	§ 8. Коммерческий джаз	99
§ 2. Неаккордовые тона	49	§ 9. Свинг	99
§ 3. Способы гармонизации неаккордовых тонов при тесном расположении	50	§ 10. «Современный джаз». Би-боп	100
§ 4. Широкое расположение (открытая позиция)	51	§ 11. Кул-джаз	100
§ 5. Септаккорды в открытой позиции с ведущей септимой	53	§ 12. Хард-боп	101
§ 6. Открытая позиция с ведущей терцией	54	§ 13. Прогрессив	101
§ 7. Смешанное расположение	55	§ 14. Современные течения	101
§ 8. Квинтовый круг в открытой позиции	57	§ 15. Джаз-рок	102
§ 9. Трехголосие	59	Послесловие автора	103
§ 10. Основные правила трехголосия	59	Литература	104
Глава VII. МОДУЛИРУЮЩИЕ СЕКВЕНЦИИ	60	Хрестоматия	
Гармонические секвенции, основанные на квинтовом круге	60	D. Ellington. In a Sentimental Mood	105
Глава VIII. УСЛОЖНЕННАЯ БЛЮЗОВАЯ ГАРМОНИЯ	63	D. Ellington. Prelude to a Kiss	106
		D. Ellington. Solitude	107
		D. Ellington. I Got It Bad	108
		B. Powell. Blues for Bessie	111
		B. Powell. A Parisian Thoroughfare	113
		S. Cahn and N. Brodsky. Be My Love	115
		M. Gordon and H. Revel. Goodnight My Love	117
		E. Garner. Play, Piano, Play	119
		D. Brubeck. The Duke	125
		D. Brubeck. In Your Own Sweet Way	128
		O. Peterson. Wheatland	136
		J. Mercer and V. Schertzinger. Tangerine	144
		S. Allen and R. Brown. Gravy Waltz	148

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебно-методическое пособие Юрия Чугунова «Гармония в джазе» — работа своевременная и нужная. Если изредка в нашей учебной литературе и появлялись труды по отдельным технологическим проблемам эстрадной и джазовой музыки, то это касалось главным образом инструментовки и аранжировки, многие же другие теоретические и практические аспекты разработаны не были, по крайней мере, в печатных изданиях. Таким образом, пособие Чугунова — первый отечественный печатный труд, полностью посвященный гармоническому языку в джазовой музыке.

Прежде всего, данная работа имеет большое практическое значение, так как в ней в систематизированном виде даются необходимые сведения по предмету, без знания которого невозможны сколько-нибудь серьезные занятия в области джазовой импровизации и аранжировки.

Первые пять глав посвящены «условиям игры», т. е. первоначальным сведениям теоретического и практического порядка. Несколько глав освещают гармонические принципы блюза (IV и VIII главы), баллады (XII глава) и босса-новы (XIII глава). Гармонические структуры блюза — наиболее характерной для джаза формы — рассмотрены автором более подробно. Большое место в пособии уделено технологии гармонизации. Очень важна в этом смысле глава V («Гармонизация») — самая обширная по объему, закладывающая фундамент для изучения следующих разделов работы, посвященных более сложным гармоническим комплексам и структурам (см. главу XVI — «Аккорды нетерцового строения», или главу XVII — «Полиаккорды. Политональность»).

Не перечисляя подробно многие интересные аспекты этого труда, остановлюсь лишь на нескольких моментах. Заслуживают, например, пристального внимания главы IV и X, посвященные особенностям исполнения джазовой музыки на фортепиано. Не

только пианист, но и любой музыкант, — духовик, струнный, ударник, — желающий овладеть секретами гармонии в джазе, не сможет этого сделать, если не научится воспроизводить на фортепиано наиболее типичные гармонические последовательности, причем в той фактуре, которая характерна для того или иного стиля джазовой музыки. Хочется также указать на важность предложенных автором упражнений на фортепиано (во всех главах, в частности, в главе VII — «Модулирующие секвенции»). Нескольким особняком стоит глава XVIII, почти не касающаяся вопросов музыкальной технологии (она написана в виде небольшого исторического очерка). Здесь прослеживаются основные стили джазовой музыки, увязанные автором с эволюцией гармонического языка. Значительную ценность представляют многочисленные музыкальные примеры, подобранные из образцов джазовой классики и современной джазовой музыки.

К положительным сторонам работы нужно отнести стремление автора связать специфические приемы джазовой гармонизации с законами академической гармонии, в частности, в области голосоведения. Недаром в авторском предисловии указано, что пособие рассчитано на «учащихся, знакомых с начальным курсом классической гармонии». Кстати, очень важно, чтобы в учебном процессе «стык» гармонии классической и джазовой не вносил взаимоисключающих моментов. Безусловно, требуется серьезная теоретическая разработка данной проблемы.

В заключение хочется отметить, что знания автора, практический опыт его композиторской, исполнительской и педагогической деятельности позволили ему взяться за труд, посвященный предмету, в нашей учебно-методической литературе еще недостаточно разработанному.

Ю. Саульский

Это учебное пособие предназначено для учащихся эстрадных отделений музыкальных училищ, знакомых с начальным курсом классической гармонии.

Цель пособия — развить у учащихся хорошую гармоническую технику, умение слышать, анализировать гармонию, научиться самостоятельно гармонизовать заданную мелодию, а также выработать чувство стиля эстрадной и джазовой музыки.

Джаз внес много нового в область музыкального языка — ритма, интонации, использования возможностей инструментов, импровизации, оркестровки. Гармоническая основа джаза на первых порах оказалась наименее самобытным элементом; она близка европейской классической гармонии, но и в эту область, на протяжении своего развития, джаз внес оригинальные черты (применение известных аккордов получило своеобразную трактовку).

Можно уловить своего рода преемственность традиций: в период возникновения джаза неграмотные негритянские музыканты имели возможность воспринимать европейскую классическую гармонию, пользовались инструментарием симфонического оркестра, что повлияло на выразительные средства самого джаза. По мере необычайно динамичного развития джаза гармонический язык его все более усложнялся. Ныне джаз практически использует весь арсенал средств современной музыки. За короткий срок он превратился в многообразное, большое искусство, завладел миром и проник во все виды легкой эстрадной музыки. Фольклорные и традиционные стили джаза оказали влияние на творчество многих выдающихся композиторов, достаточно вспомнить Дебюсси, Равеля, Стравинского, Мийо, Гершвина.

Проникновение элементов джаза в современную симфоническую и камерную музыку и наоборот, элементов симфонической и камерной музыки в джаз происходит и по сей день. В этом отношении большой интерес представляет творчество таких современных композиторов-исполнителей, работающих в области джаз-рока, как Чик Кориа, Мак-Лафлин, Эмерсон, Понти и др. Пионерами, открывшими богатейшие возможности синтеза классики и джаза, были выдающиеся артисты джаза Дюк Эллингтон (осуществивший еще на границе двадцатых и тридцатых годов записи мастерских композиций крупной формы — концертных фантазий, сюит), Стэн Кентон и Гилл Эванс (в конце сороковых годов). Поиски этих музыкантов продолжили в пятидесятые годы Джон Льюис, Дэйв Брубек, Джордж Рассел, Джимми Джуффри и Гюнтер Шуллер, неофициальный вождь этого направления (получившего название «Third stream», т. е. «третье течение»).

Джазовая и эстрадная гармония основана на функциональной системе. Поэтому в пособии достаточно подробно разбираются ладовые функции, система квинтового родства, мелодические функции лада, т. е. отношения между устоем и неустоем.

Рассматриваются следующие отличительные особенности джазовой гармонии: 1) интенсивная диссонантность — употребление в основном септ-, нон-, ундецим- и терцдецимаккордов, альтерированных аккордов и аккордов с добавленными ступеня-

ми, тяга к хроматизмам и т. д., 2) стремление к аккордовому параллелизму, 3) стремление к подробной гармонизации за счет побочных доминант (движение по квинтовому кругу), хроматизмов, замен и т. д., 4) огромная роль блюза, накладывающего отпечаток почти на каждое джазовое произведение или исполнение как в виде прямого использования блюзовой формы, так и в применении «блюзовых нот». Особое внимание в пособие уделено альтерации, т. к. джазовая и эстрадная музыка основывается в значительной степени на альтерированных гармониях.

В процессе освоения гармонических последовательностей в тесном расположении учащиеся должны научиться выделять из четырех, пяти голосов три голоса (учитывая бас), наиболее ярко подчеркивающие гармонию. При этом важно следить за тем, чтобы эти голоса (особенно средний) были самостоятельны и интересны, т. к. здесь выявляется тенденция к полифонии. Эти упражнения особенно полезны для пианистов и тех, кто в дальнейшем захочет специализироваться в инструментовке.

Поскольку джаз является прежде всего искусством ритма, следует уже с первых занятий стремиться соединять гармонические упражнения с ритмическими. Эти упражнения можно сочетать уже с прохождением блюза. Необходимо следить, чтобы аккордовый аккомпанемент блюза игрался с чувством свинга (правильное исполнение синкоп и акцентов). Такое же внимание следует уделять и ритмическому оформлению трехголосия.

Когда учащиеся освоят тесное расположение в достаточно интересном гармоническом и ритмическом оформлении, можно перейти к широкому и смешанному расположению, а затем и к более свободному изложению гармонии, используя более многозвучные (шести-семиголосные) аккорды.

Затем следует научиться соединять гармонию с мелодией, что уже даст возможность исполнять джазовые композиции на фортепиано. На этот раздел курса нужно обратить особое внимание.

На протяжении всего курса следует выбирать материал для гармонического анализа, используя наиболее интересные образцы из джазовой и эстрадной литературы.

Почти весь материал, рекомендованный для практической работы, основан на особенно распространенных гармонических оборотах джазовой музыки. Блюз, естественно, занимает значительное место в пособии. Рассматриваются как простейшие схемы, так и более гармонически обогащенные. Изучаются наиболее типичные способы отклонений и модуляций.

Уделяется внимание также ансамблевым и оркестровым джазовым композициям с точки зрения их гармонического оформления.

В последней главе дается краткий исторический обзор развития гармонических средств в джазе от фольклорных, исторических форм до основных направлений джазовой и эстрадной музыки наших дней.

Автор выражает благодарность Ю. С. Саульскому и М. М. Есакову за ценные замечания.

ГЛАВА I

БУКВЕННО-ЦИФРОВОЕ И СТУПЕНЕВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ АККОРДОВ, ИХ СОСТАВ

§ 1. Буквенно-цифровое обозначение аккордов

Гармония джаза основывается на европейской функциональной системе. Мажоро-минорный лад остается в джазе той основой, на которой зиждется джазовая гармония.

Каждый джазовый музыкант должен четко знать гармонические обозначения. Для обозначения аккордов употребляются буквы, цифры и знаки. В пособии используются также ступеневые обозначения аккордов, записанные римскими цифрами.

Большие буквы латинского алфавита означают:

1. Мажорное трезвучие, построенное от данного звука, например:

2. Основной тон (приму) аккорда, если буква употребляется с цифрой или значком, например:

Малая буква *m* рядом с большой буквой означает, что аккорд минорный, например:

Добавленное к большой букве сокращенное слово *maj* или *M* (*major* — англ. — мажорный) означает, что к мажорному трезвучию прибавляется большая септима.

Сокращенное слово *dim* (*diminish* — англ. — уменьшать) означает, что септаккорд уменьшенный:

Цифры означают:

7 — малую септиму, прибавленную к мажорному или минорному трезвучию:

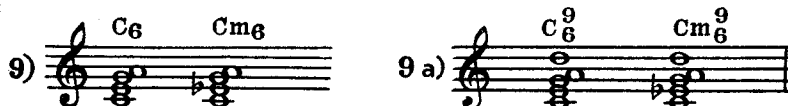
⁹ без *maj* — прибавленную большую нону, причем автоматически участвует и малая септима:

Сочетание *maj* ⁹ означает прибавленную к большому мажорному септаккорду большую нону:

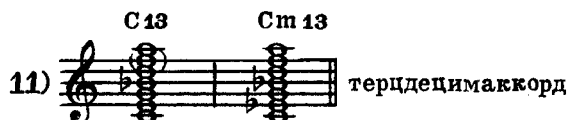
Цифра ₆ означает прибавленную к мажорному или минорному трезвучию большую сексту, ⁹/₆ — прибавленные большую сексту (вместо септимы) и большую нону.

Цифра ₁₁ означает прибавленные к мажорному или минорному трезвучию малую септиму, большую нону и чистую ундециму:

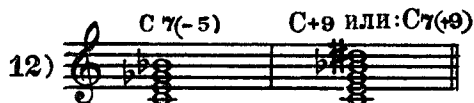
Цифра ₁₃ — прибавленные к трезвучию малую септиму, большую нону, чистую ундециму и большую терцдециму: *

Знаки $\flat$ и $\sharp$, проставленные справа от буквы, означают понижение или повышение на полтона всего аккорда.

Знаки $\flat$ или $\sharp$ рядом с цифрой означают соответственно пониженную или повышенную квинту, септиму, нону, ундециму или терцдециму: $C_7 (\sharp_5)$.

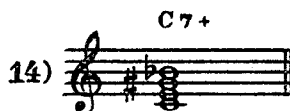
Бемоли и диэзы перед цифрами могут заменяться знаками — или + :

Знак + рядом с буквой (без цифры) означает увеличенное трезвучие: **

Знак + рядом с буквой и цифрой может означать повышенную квинту.

* Терцдецимаккорд (особенно мажорный) чаще употребляется с пропущенной или повышенной ундецимой.

** Увеличенное трезвучие иногда обозначается *aug* [от *augment* (англ.) — увеличивать].

Все цифры, альтерации и знаки, написанные после первого значка и цифры, берутся в скобки, например: $C_{13}^{(+9)}$

В английском языке нет *H* — *си*, а есть *B* — *си*. Поэтому *си-бемоль* будет обозначаться *Bb*, а *си* — *B*.

Итак, в § 1 мы уточнили следующее:

Большую сексту можно прибавлять к мажорному, минорному и уменьшенному трезвучию; малую и большую септиму и большую нону к мажорному, минорному, уменьшенному и увеличенному трезвучиям; малую нону — к малому мажорному септаккорду; чистую ундециму — к малому мажорному и минорному септаккорду или нонаккорду; большую терцидциму — к чистому и увеличенному ундецимаккорду, к септ- и нонаккорду:

15) $C6$ $Cm6$ $Cdim$ *) $C7$ $Cm7$ $Cmaj$ $Cm+7$ $C7(-5)$ $C7(+5)$ $Cmaj(-5)$

$Cmaj(+5)$ $Cadd9$ $Cm/add9/Cdim9$ $C+/add9/$ $C-9$ $C9$ $Cmaj9$ $Cm9$ $C+9$

$Cm7/add11/$ $Cm11$ $C9(+11)$ $Cm9(+11)$ $C13$ $Cm13$ $C13(+11)$ $Cm13(+11)$ $C7(add13)$ $C9(add13)$
($C7/6$) ($C13$)

maj — относится всегда только к септине;

m — относится всегда только к терции;

$+$ — относится всегда только к квинте (если нет цифр); ***

$-$ — относится всегда только к квинте (если нет цифр). ****

§ 2. Упрощенная запись аккордов

В музыке, в частности в нотной записи, очень сильны традиции. Всякие попытки произвести какие-либо усовершенствования, упрощение нотной записи, обычно наталкиваются на косность традиций. Вспомним хотя бы прокофьевскую и шенберговскую запись партитур *in C*, во много раз упрощавшую работу композитора и дирижера, не говоря о рядовых музыкантах, которые захотели бы изучать оркестр, читая с листа партитуры. Фактически эти композиторы были единственными, которые смогли пойти наперекор традициям. Примеров косности можно привести немало. Поэтому надо приветствовать опыты по упрощению нотной записи.

Одной из счастливых находок в этой области можно считать систему буквенно-цифровых обозначений аккордов. При этом следует заметить, что цифрованный бас существовал несколько веков назад. В джазе появилась возможность возродить исчезнувшую традицию, но в более развитом, усовершенствованном виде.

Нотная запись служит прежде всего для того, чтобы мысль композитора или аранжировщика была воплощена в музыку исполнителем. Очень важно, чтобы нотная запись не усложняла, а упрощала процесс чтения с листа. В чем же заключается упрощенная запись?

Прежде всего напишем хроматически все основные тона аккордов, которые применяются при буквенно-цифровом обозначении:

Схема 1

$C, C\sharp(D^b), D, E^b, E, F, F\sharp(G^b), G, A^b, A, B^b, B$

* Знаки $\sharp$ и b малоупотребительны в джазовой литературе, поэтому отсюда и далее в аналогичных случаях вместо *си-дубль-бемоля*, теоретически более верного, будем писать *ля*.

** *Add* (англ.) — прибавлять.

*** Часто знак $+$ ставится после цифры и также обозначает повышенную квинту.

**** В последнее время в некоторых изданиях знак $-$ употребляется по отношению к терции.

Практически не употребляются: $A\sharp$, $E\sharp$, $B\sharp$, $F\flat$, особенно в партиях гитары, баса или духовых.

Теперь обратимся к цифрам. В некоторых случаях вместо сложного выписывания цифр удобнее записать некоторые аккорды в виде дроби. Так, вместо $D\flat_7$ ($_{-9}^{+11}$) напомним: $\frac{G}{D\flat}$. Такое двухэтажное изображение аккорда удобно применять для сложных составных аккордов, которые можно разложить на два простых*. Но, как правило, нижняя буква употребляется без цифр и значков (в этом случае нижняя буква отделяется наклонной чертой). Это значит, что берется одна эта нота и тот аккорд, который сверху:

Это удобно и возможностью показать обращение аккорда. Здесь хорошо видна также линия басового голоса. Например:

Итак, буквенно-цифровое обозначение аккордов может подробно отобразить состав аккорда, альтерацию, иногда обращение**. Не может быть отображено только расположение аккорда.

§ 3. Септаккорды

Классический джаз базируется в подавляющем большинстве случаев на септ-, нонаккордах и более сложных аккордах. Поэтому прохождение курса джазовой гармонии целесообразно начинать на уровне септаккордов.

Септаккордом называется аккорд, состоящий из четырех звуков, расположенных по терциям. Среди употребительных септаккордов, три имеют малую септиму, три — большую, один — уменьшенную.

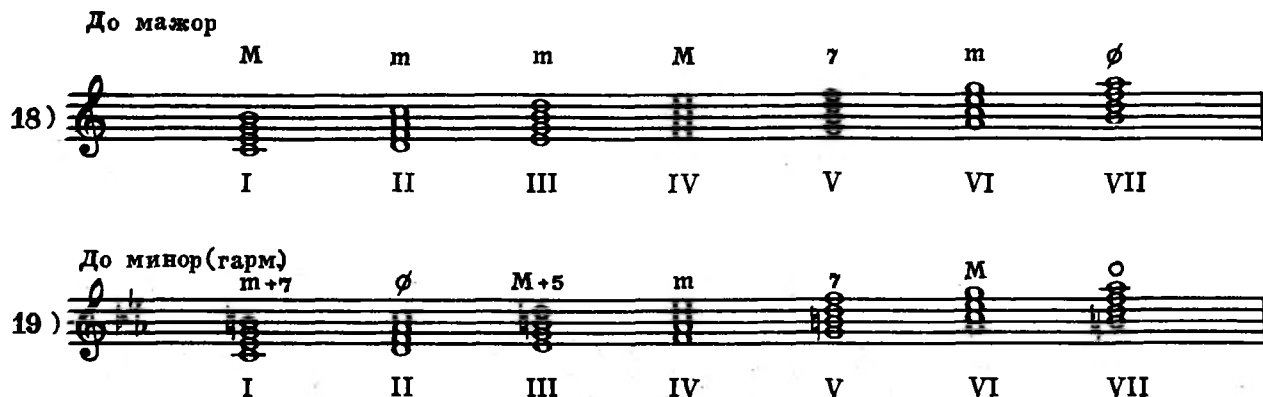
Мажорное трезвучие с малой септимой — малый мажорный или доминантсептаккорд. Обозначается цифрой 7.

Минорное трезвучие с малой септимой — малый минорный септаккорд — *m*. Уменьшенное трезвучие с малой септимой — малый септаккорд — ϕ .*** Мажорное трезвучие с большой септимой — большой мажорный септаккорд — *M****. Минорное трезвучие с большой септимой — большой минорный септаккорд — *m+7*.

Увеличенное трезвучие с большой септимой — *M+5*.

Уменьшенное трезвучие с уменьшенной септимой — уменьшенный септаккорд — *o*****.

Эти септаккорды строятся на ступенях натурального мажора и гармонического минора:

* Подобная запись встречается еще редко. Однако следует отметить, что она очень удобна для сложных аккордов.

** Кроме того, такая двухэтажная запись дает возможность обозначить аккорды, в которых бас находится на значительном расстоянии от остальных звуков:

*** В настоящее время появилась тенденция применять эти значки при буквенных обозначениях аккорда, например, вместо Cm_7^{-5} — $C\phi$, вместо $Cdim$ — Co , вместо $Cmaj_7$ — CM .

**** Гармоническим минором, естественно, не исчерпываются проблемы минора в джазе. Так, например, на VI ступени дорийского минора строится аккорд $VI\phi$ в обороте, идентичном мажорному $I-VI-II-V$, а на I и II ступенях строятся малые минорные септаккорды, употребляемые наряду с $Im+7$ и $II\phi$.

Упражнения:

1) играть 12 мажорных гамм септаккордами, построенными на ступенях этих гамм, правой рукой, левой рукой и двумя руками:

2) строить все виды септаккордов от 12 звуков.

§ 4. Обращения септаккордов

Обращение — это перенесение нижних тонов аккорда на октаву вверх, или наоборот — верхних на октаву вниз. Обращениями следует пользоваться, чтобы получить более плавное развитие гармонических линий. Обращение нарушает строение септаккорда, расположенного по терциям. Обращения септаккордов кроме терций содержат секунды.

Обращения называются: первое — квинтсектаккорд (содержит квинту и сексту). Обозначается 6_5 ;
второе — терцквартаккорд (содержит терцию и кварту). Обозначается 4_3 ;
третье — секундаккорд (имеет внизу секунду). Обозначается 2 .

Качество интервалов (т. е. мажорные, минорные, увеличенные, уменьшенные), не влияет на условное обозначение обращений.

В джазе аккорды употребляются главным образом в основном виде, но умение пользоваться обращениями имеет огромное значение в обогащении гармонической схемы. Учитывая, что при наличии контрабаса последний почти всегда будет брать на сильные доли основной тон, пианисту предоставляется возможность широко использовать обращения.

Упражнение:

Играть обращения основных септаккордов от 12 звуков.

* В обращениях уменьшенного септаккорда отсутствуют малые и большие секунды, поэтому они звучат, как основной вид.

В примере 26-б *ля-бекар* в до миноре является признаком дорийского лада или мелодического минора (мажорная субдоминанта).

§ 3. Аккорды доминантовой функции

К ним относятся аккорды, которые строятся на V, $\flat$ II и VII ступенях.

27)

целотонный аккорд натуральная доминанта (в миноре), или минорная доминанта (в мажоре) VII $\flat$ II

Все приведенные выше аккорды доминантовой функции могут быть как в мажоре, так и в миноре.*

Упражнения:

1) Играть следующие гармонические обороты с участием S, D и T в мажорных и минорных тональностях до трех знаков:

Схема 2

Мажор			Минор		
T	S	D	T	S	D
I	II $\flat$ V $\flat$	I	I $\flat$	II ϕ V $\flat$	I $\flat$
I VI $\flat$	II $\flat$ V $\flat$	I	I $\flat$	II $\flat$ V $\flat$	I $\flat$
I VI $\flat$	II $\flat$ V $\flat$	I	I $\flat$	II $\flat$ V $\flat$	I $\flat$
III $\flat$	II $\flat$ V $\flat$	I	I $\flat$	IV $\flat$ V $\flat$	I $\flat$
III $\flat$ VI $\flat$	II $\flat$ V $\flat$	I	I $\flat$ VI ϕ	II ϕ V $\flat$	I $\flat$
III $\flat$ $\flat$ III $\flat$	II $\flat$ $\flat$ II $\flat$	I	I IV $\flat$	II ϕ V $\flat$	I $\flat$
	II $\flat$ V $\flat$	III $\flat$ VI $\flat$	I $\flat$	II ϕ $\flat$ II $\flat$	I $\flat$

Играя эти упражнения, не следует снимать рук с клавиатуры, следя за тем, чтобы голоса двигались плавно, разрешаясь в ближайшие звуки. Для этого надо пользоваться обращениями аккордов в правой руке (в левой — основной тон). Басы в левой руке брать на каждую долю.* Начинать гармонический оборот нужно уметь из любых мелодических положений аккорда. Все упражнения играть в тесном расположении, причем расстояние от баса, взятого левой рукой, до нижнего тона в правой руке не учитывается. Желательно в правой руке не выходить за пределы первой октавы (сверху).

2) Играть гармонические обороты с обращениями каждого аккорда следующим образом:

28)

I $\flat$ IV $\flat$ II ϕ V $\flat$

* Некоторые аккорды тонической и доминантовой групп могут совпадать по внешнему виду. Их функция зависит от гармонического контекста.

** Более типично для стилизаций в европейском духе, см. пр. 71.

*** В миноре имеется в виду дорийская секста.

**** Подключение левой руки поможет в дальнейшем быстрее освоиться с широким и смешанным расположением, а также научит создавать мелодизированную линию баса.

§ 4. Имитация баса в левой руке

Контрабасистам, пианистам и будущим аранжировщикам необходимо уметь правильно записывать партию баса в джазе и имитировать ее на фортепиано. Игра гармонических последовательностей на каждую четверть дисциплинирует также ритмическое чувство учащегося.

В джазовой музыке контрабасу обычно поручается подвижный бас. Это значит, что басовый голос движется по всем ступеням лада или хроматически. На сильной доле чаще берется основной тон аккорда, реже — квинта или терция. Промежуток между основными тонами заполняется проходящими диатоническими или хроматическими тонами. Бас может двигаться также по основным тонам аккорда. В современном джазе этот способ употребляется реже, в основном он находит применение в эстрадной музыке. (При более частой смене аккордов, разумеется, чаще приходится пользоваться и основными тонами.) Приводим примеры наиболее употребительных гамм, которые соответствуют основным видам септаккордов, от звука *до*:

29) **Натуральные лады:**

СМ*) ионийский С₇** миксолидийский

Сm дорийский С ϕ локрийский

Альтерационные лады:

С ϕ уменьшенный

Сm(+7) мелодический СМ(+5) увеличенный

При использовании альтерированных тонов возникает хроматическая линия баса. Хроматизация обычно используется для получения вводного звука к основному тону последующего аккорда. Приводим несколько примеров движения баса на основе гармонического оборота $I m - IV_7 - II\phi - V_7$ в тональности ре минор:

30) а) Dm G₇ E ϕ A₇

движение по тонам аккорда

б) диатоническое движение

в) хроматическое движение

в джазе применяется редко

* Для большого мажорного септаккорда применяется также лидийский лад.

** Для доминантсептаккорда применяется также целотонная гамма, гамма тон-полутон (удобнее строить от септималь) и лад гармонического минора (от I ступени соответствующей данному V₇ тональности, в приведенном случае от *фа*).

Чаще других используется следующий способ, объединяющий предыдущие три способа:

Упражнения:

1) Играть гармонические обороты из второй главы, имитируя контрабас всеми перечисленными выше способами, в тональностях до четырех знаков.

2) Начинать гармонический оборот из всех мелодических положений:

или так:

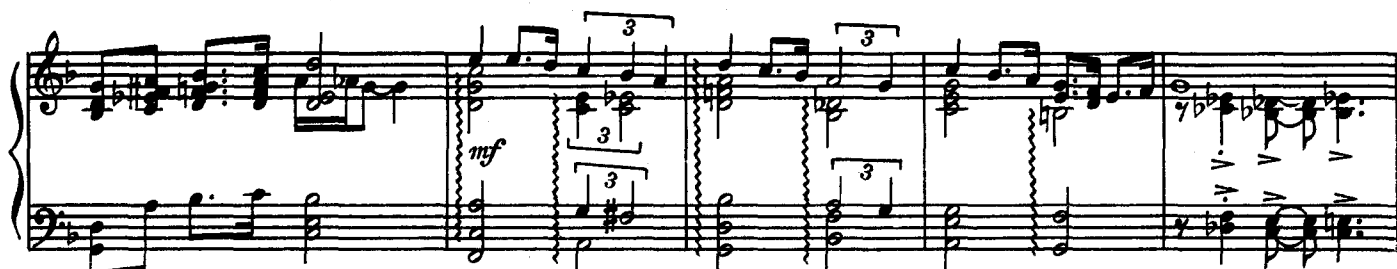

3) Проанализировать данный отрывок:

ДВОЕ СПЯЩИХ

Транскрипция О. Питерсона

Х. КАРМАЙКЛ.

* Малая секунда между двумя верхними голосами нежелательна.

ПРОСТЕЙШИЕ ФОРМЫ И КАДЕНЦИИ

Под термином «каденция» понимается гармонический оборот, завершающий музыкальное произведение, его часть или отдельное построение. Мы будем иметь дело в основном с каденциями, которые завершают отдельное построение. В джазе каденция носит название «брейк» (break*). Брейк в законченном виде сформировался в блюзе. Он представляет собой такты (обычно два), оставшиеся свободными, т. к. тема блюза обычно кончается раньше завершения музыкальной структуры, что связано с поэтическим текстом блюза. Эти такты заполняются импровизацией или просто аккордами. Этот блюзовый прием нашел отражение в других джазовых формах в виде своеобразной оркестровой каденции. В неблюзовых джазовых темах также часто остаются такие свободные такты. Прежде, чем перейти к каденции, необходимо сказать несколько слов о самых распространенных джазовых формах. Они традиционны. Наиболее типичная форма джазовой инструментальной музыки — тема с вариациями. Обычно на гармонию темы, которая занимает 12, 16 или 32 такта, играется поочередно ряд импровизаций различными инструментами. Количество тактов, занимаемых темой, называется «квадратом» или «корусом». Тема излагается всеми инструментами в начале и в конце, после того, как несколько солистов выступают со своими импровизациями. Солоист может импровизировать произвольное количество квадратов. Продолжительность импровизации солистов зависит от общего замысла формы, а также от фантазии, настроения солиста. Тема обычно имеет форму периода трехчастную, или двухчастную репризную. Схематически это может выглядеть, к примеру, так:

Схема 3

ТЕМА / труба, саксоф., ф-но, к-бас, ударные /	Импровизация ТРУБА, ф-но, к-бас, ударные	II импровизация САКСОФОН, ф-но, к-бас, ударные	III импровизация ФОРТЕПИАНО, к-бас, ударные	ТЕМА труба, саксофон, ф-но, к-бас, ударные
AABA	AABA	AABA	AABA	AABA
8888	8888	8888	8888	8888

Возможны и отклонения в форме. Например, между темой и первой импровизацией играется вставка в несколько тактов, иногда она может повторяться перед каждой последующей импровизацией и перед репризой. Бывают и другие отклонения. Каденция, о которой идет речь, занимает, обычно два последних такта раздела А:

Схема 4

A	A	B	A
6+2	6+2	8	6+2
32			
или			
A		A ¹	
a	b	a	b
8	6+2	8	6+2
32			

* Break (англ.) — перерыв, пауза. В дальнейшем понятие «брейк» стали употреблять в несколько ином смысле, например, по отношению к соло какого-либо инструмента (в основном ударных), местоположение которого не всегда может совпадать с местоположением каденции.

Гармония стандартных каденционных оборотов применяется также в других местах темы, в частности, в начальных тактах построений, или растягивается на более длительные промежутки времени. Об этом пойдет речь в дальнейшем. Приводим гармонические схемы простейших каденций:

Схема 5	Мажор	Минор
1.	I VI ₇ II ₇ V ₇	1. Im II ^o V ₇ Im
2.	I VI ₇ II ₇ V ₇	2. Im II ₇ V ₇ Im
3.	III ₇ VI ₇ II ₇ V ₇	3. Im IV ₇ II ^o V ₇
4.	I VI ₇ II ₇ V ₇	4. Im VI ^o II ^o V ₇
5.	III ₇ VI ₇ II ₇ V ₇	5. III ^o II ₇ V ₇
6.	I IV ₇ I ^o bVI ₇ V ₇ *)	6. Im III ₇ II ₇ V ₇
		7. Im II ₇ V ₇ Im

Упражнения:

1) Приведенные схемы играть в тональностях до четырех знаков в тесном расположении, удваивая основной тон левой рукой на октаву ниже. В правой руке пользоваться обращениями аккордов.

2) Анализировать предложенные педагогом пьесы.

ГЛАВА IV БЛЮЗ**

§ 1. Форма, блюзовые ноты

Одной из самых оригинальных форм, имевшей огромное значение на всех этапах развития джаза, является блюз. Истоки блюза следует искать в народной негритянской музыке. Условно блюзы можно разделить на три группы: блюз архаический (или фольклорный), классический и современный. Традиционной, установившейся формой блюза является 12-тактовый блюз, но возможны и отклонения. Приводим простейшую схему блюза в до мажоре:

Схема 6

C	C	C	C ₇
F	F	C	C
G ₇	F ₇	C	C

Мы видим из схемы, что первые четыре такта основаны на тонике, вторые начинаются с субдоминанты и последний четырехтакт с доминанты. Такое деление по четыре такта не случайно. Оно основано на том, что поэтический текст блюза всегда трехстрочен по схеме: ААВ.

Тоническая, субдоминантовая и доминантовая гармония подчеркивает начало каждой новой строчки. Негритянская манера пения отразилась на детонированной темпации блюзов. Глиссандирующие вокальные эффекты оказали влияние на образование так называемых «блюзовых» или «голубых» нот (blue notes), что в свою очередь отразилось на мелодике и гармонии джаза и на его необычном оркестровом звучании. Инструменты, подражая человеческому голосу, также пользуются такими нефиксированными, детонирующими звуками, которые вносят особое очарование и характерность в джазовую музыку. Блюзовые ноты — это пониженные III, VII, а также и V ступени в мажорном звукоряде. Причем здесь получается одновременное звучание мажора и минора, т. к. солирующие инструменты и голоса исполняют блюзовые ноты на фоне мажорной гармонии ритмической группы. Такое одно-

* Черточки над обозначениями указывают на доли такта.

** Подробнее о традиционном блюзе см. в книге В. Коен «Блюзы и XX век», М., «Музыка», 1980.

временное сочетание мажора и минора является одним из характернейших свойств джазовой музыки. На форме 12-тактового блюза с блюзовой гармонией и блюзовыми нотами основано огромное количество джазовых тем. Влияние блюза чувствуется во всех направлениях джаза всех периодов. Непосредственно на блюзовой форме основываются такие стили джаза и эстрадной музыки, как «буги-вуги», «рок-н-ролл» «ритм энд блюз». Размер блюза чаще 4/4, темп произвольный, в ранних блюзах — большей частью медленный.

§ 2. Гармония в блюзе

Рассмотрим более подробно характерные черты блюзовой гармонии. Гармоническая блюзовая схема может бесконечно усложняться и варьироваться, но ее характерная особенность — переход в пятом такте в субдоминанту — остается неизменной. Блюзовые ноты, как уже говорилось выше, являются проникновением минора в мажор. Многие блюзовые темы, построенные на блюзовых нотах, образуют минорную пентатонику на мажорной гармонии:

БЛЮЗ

Fast B^b_7 Х. СИЛЬВЕР

34 а)

БЭГС - ГРУВ *

Moderato F_7 B^b_7 F_7 B^b_7 B^b_7 М. ДЖЕКСОН

б)

Но чаще мелодии блюзовых тем содержат хроматизмы:

ГОЛУБОЙ МОНК

Moderato C_7 F_7 C G_7 C C_7 F_7 $F^{\#}_o$ Т. МОНК

35 а)

ФРЭДДИ

B^b_7 E^b_7 М. ДЭВИС

б)

Современная гармония блюза была разработана Чарли Паркером и Диззи Гиллеспи в сороковых годах. Этот тип блюза содержит много вариантов гармонических секвенций, которых не было в традиционном блюзе. В приведенной ниже упрощенной гармонической

* «Бэг» — джазовый псевдоним М. Джексона.

схеме такого блюза (стиль «би-боп») между вторым и третьим четырехтактом появляется второй характерный для блюза гармонический оборот*:

Схема 7

I ₇	IV ₇	I ₇	Vm I ₇
IV ₇	IV ₇	I ₇	III ^b Im ^b III ^b Im ^b *)
II ^b m	V ₇	I ₇ VI ₇	II ^b m V ₇

Приводим еще несколько схем блюза этого периода:

Схема 8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	I ₇	IV ₇ #IV _o	I/V	Vm I ₇	IV ₇	IVm	III ^b m	bIII ₇	II ^b m	V ₇	III ^b Im ^b III ^b Im ^b	II ^b m bII ₇
2)	I ₇	IV ₇	I ₇	Vm I ₇	IV ₇	bVII ₇	IM II ^b m	III ^b m VI ₇	II ₇	V ₇	I ₇	bVI ₇ V ₇
3)	I ₇	IV ₇	I ₇	Vm I ₇	IV ₇	bVII ₇	I ₇ IVM	III ^b m bIII ₇	II ^b m	V ₇	III ^b mVI ₇	II ^b m V ₇
4)	I ₇	IV ₇	I ₇	Vm I ₇	IV ₇	#IV _o VI ₇	I ₇ VII ₇	bVII ₇ VI ₇	II ^b m	V ₇ IV ₇	III ^b mVI ₇	II ^b m V ₇
5)	Im	VII ^b ImIII ₇	VI ^b mII ₇	Vm I ₇	IV ₇	#IV _o	III ^b m	bIII ^b Im ^b VI ₇	II ^b m V ₇	bVI ^b Im ^b II ₇	I ₇ VI ₇	II ^b m V ₇

Очень распространен и другой, более ранний вариант блюза. Здесь наиболее характерным является плагальный оборот в тактах IX и X. Подобный вариант блюза существует в стилях «буги-вуги», «ритм энд блюз», «рок»:

Схема 9

I ₇	I ₇	I ₇	I ₇
IV ₇	IV ₇	I ₇	I ₇
V ₇	IV ₇	I ₇	I ₇

Существуют и минорные блюзы. Но гармонически они обычно более бедны, чем мажорные. Блюзовые ноты совпадают здесь с минорной гармонией и поэтому не звучат так характерно, как в мажорном блюзе (за исключением V пониженной ступени).

Одна из схем минорного блюза:

Схема 10

Im	IVm	Im	I ₇
IVm	II ^b V ₇	Im	Im
bVI ₇	V ₇	ImVI ^b	bVI ₇ V ₇

Каденция в блюзе представляет собой два последних такта двенадцатитакта с гармонией: I^bIII_o | II^bm V₇ (один из вариантов). В коде последние два такта обычно играют так:

Схема 11

$$\dot{I} \dot{I}_7 \dot{IV} \#IV_o | \dot{I}_V \dot{bII}_7 \dot{I}_7 |$$

* В импровизации активнее используется оборот I—VI₇—II^bm (седьмой, восьмой и девятый такты).

при этом ритмически это выглядит так:

Чтобы перейти к подробному рассмотрению всех изменений, которые вводятся в гармоническую структуру блюза, а также других джазовых форм, необходимо иметь понятие об альтерации аккордов, заменах, побочных доминантах, параллелизме и других усложнениях гармонии, о чем пойдет речь в следующих главах.

Повторение:

1. Блюз состоит из 12 тактов: форма: ААВ
4 4 4
2. «Blue notes» — пониженные III, V, VII ступени мажорной гаммы.
3. Наиболее характерные гармонические переходы — четвертый-пятый, восьмой-девятый, а также девятый-десятый (в раннем блюзе) такты.

Упражнения:

Играть мажорный блюз по вышеприведенным схемам в тональностях до, фа, си-бемоль, ми-бемоль, соль, ре мажор, а минорный блюз в тональностях ля, ре, соль, до, ми минор, с битом на каждую долю. В левой руке имитировать контрабас.

Приводим несколько фрагментов традиционного блюза:

БЛЮЗ in B^b

А. ТЭЙТУМ

38)

* Смена гармонии на каждый бит возможна, конечно, в медленных и средних темпах.

Chords: F7, B^bdim, A dim, A^bdim, C7, F7, B^b, E^b7, E^bm7, B^b, Cm7, F.

БЛЮЗ (Numb Fumblin')

Фэтс УОЛЛЕР

Moderato

39) *mf*

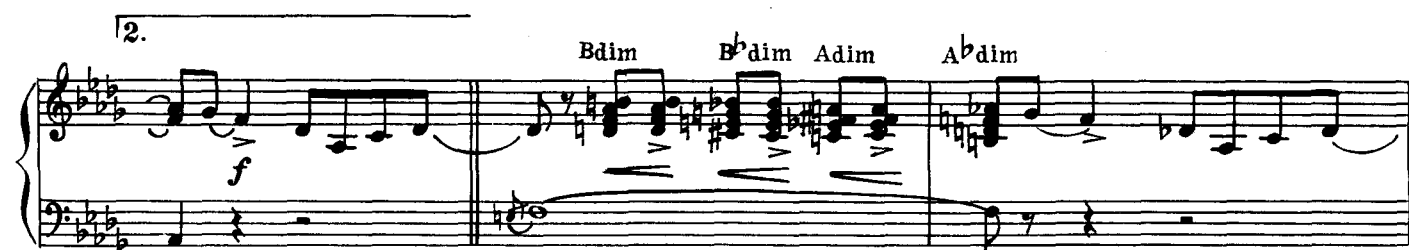
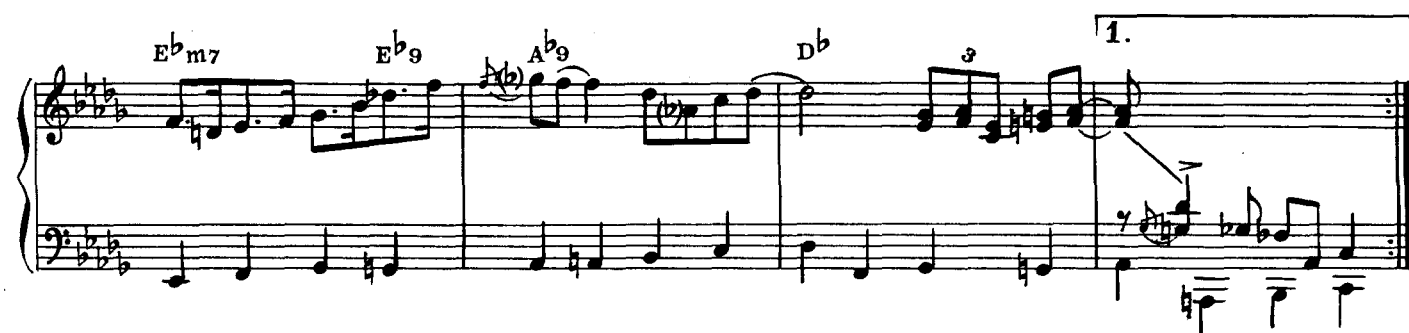
Tempo: Moderato. Dynamics: *mf*, *f*.

ДУДЛИН

Хорас СИЛВЕР

Moderately (with a solid beat)
(As originally written) D^b

40)

§ 3. Ритмическое оформление гармонии аккомпанемента

Учитывая огромную роль ритма в джазе, целесообразно уже на данном этапе сочетать гармонические упражнения с ритмическими. Вначале нужно запомнить одно важное правило — в большинстве случаев ровные восьмые играют в джазе почти всегда в быстрых темпах. В темпах умеренных и медленных вместо ровных восьмых играют триоли*:

41 а) $\text{ eighth note } = \text{ triplet eighth notes }$

Запись восьмыми является условной**. Такой же условной является и запись пунктирным ритмом***:

б) $\text{ dotted quarter note } = \text{ triplet eighth notes }$

Пунктирный ритм также играется триолями. Следовательно, следующий рисунок, написанный ровными восьмыми или пунктирным ритмом, следует играть так:

42

Рассмотрим простейшие виды акцентировки при игре ритмико-гармонических упражнений.

Синкопы и слабые триольные восьмые мелодического рисунка следует акцентировать. Следующие ниже ритмические упражнения помогут студентам освоиться в ритмическом климате джазового аккомпанемента. Упражнения играть в медленном темпе, следя за строгим соблюдением триольного ритма. Упражнения основаны на гармонической схеме блюза (см. § 2).

Упражнения:

Чтобы настроить себя на триольный ритм, следует играть в правой руке сплошные триоли на каждую четверть, в левой руке — бас четвертями на каждую долю. Басы играть по основным ступеням аккорда, что позволит в большей степени сосредоточить внимание на ритме.

Обязательно акцентировать последнюю восьмую в каждой триоли.

43

а)

б)

в)

* Это не значит, что ровных восьмых не может быть в медленных и умеренных темпах.

** Обычно для умеренного темпа.

*** Обычно для медленного и умеренного темпов.

ГАРМОНИЗАЦИЯ

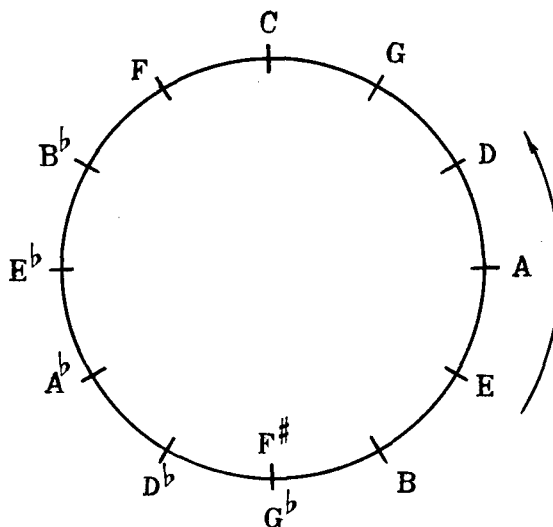
Базой каждого джазового музыканта является запас известных джазовых композиций. Это значит, что нужно знать произведения таких авторов, как Д. Гершвин, Д. Эллингтон, Р. Роджерс, К. Портер, С. Ромберг, Д. Грин, В. Дюк, Д. Керн, Б. Стрейхорн, Х. Тизол, Г. Уоррен, Н. Хэфти, из более поздних здесь могут быть названы Ч. Паркер, Д. Гиллеси, Т. Монк, Б. Голсон, Х. Сильвер, Дж. Колтрейн, М. Дэвис, Д. Маллиген, Б. Эванс, Дж. Эдерли, Дж. Льюис, Д. Брубек и многие другие.

Старые композиции («evergreen»*) интересны в гармоническом отношении, поэтому их полезно использовать в качестве упражнений. Большинство из них имеют красивую мелодию, располагающую к богатой гармонизации. Те гармонические связи, о которых пойдет речь, и послужат для вас основой при гармонизации многих мелодий.

§ 1. Квинтовый круг, побочные доминанты

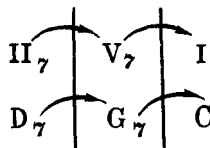
В каждой композиции в том или ином месте используются стандартные последовательности аккордов, основанные на квинтовом круге тональностей. Своеобразие гармонического сопровождения мелодии зависит от количества используемых аккордов (т. е. длины отрезка квинтового круга), их альтераций и замен, а также от степени отклонения от принципа квинтового круга. На рисунке изображен квинтовый круг тональностей. Движение тональностей по кругу в джазе осуществляется против часовой стрелки:

Схема 12

Доминантсептаккорд разрешается в тонику. Каждый доминантсептаккорд можно принять за местную тонику. Это значит, что перед каждым доминантсептаккордом можно поместить вспомогательный септаккорд к нему.

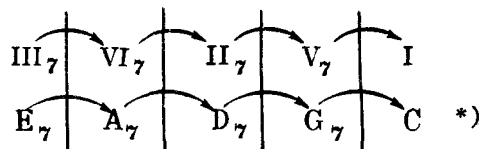
Схема 13

* Evergreen (англ.) — вечнозеленый.

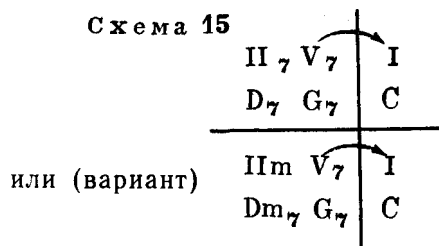
Таким же способом можно расширить гармонический оборот:

Схема 14

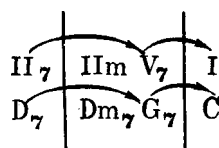
В рамках двух тактов схема № 13 будет выглядеть так:

Схема 15

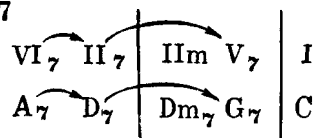
Можно дополнить этот оборот:

Схема 16

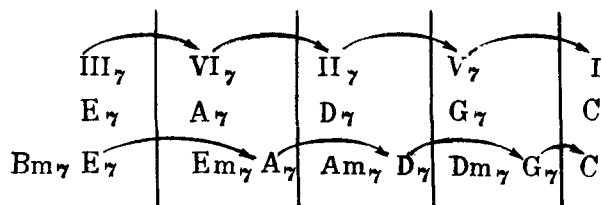
или, используя еще один доминантсептаккорд:

Схема 17

Употребление поочередно сначала мажорного, а потом минорного септаккорда на той же ступени дает более изысканную гармонизацию**, хотя бывают случаи, когда надо использовать и несколько малых мажорных септаккордов подряд. Расширив предыдущую схему, получим аккордовую секвенцию:

Схема 18

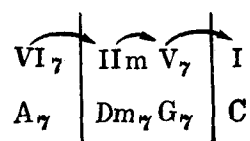

* Цепочка доминантсептаккордов — один из эллиптических оборотов.

** Из схемы видно, что минорные септаккорды приходятся на сильные доли такта.

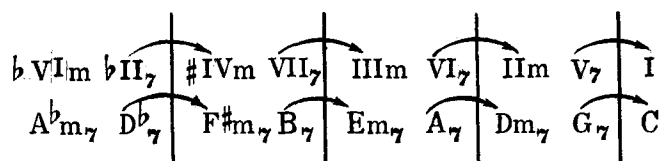
Перед каждым минорным септаккордом можно поставить его вспомогательный доминантсептаккорд:

Схема 19

По этому принципу построим несколько звеньев секвенции:

Схема 20

Соединяя в единый принцип схемы № 18 и № 20, можно получить следующие варианты:

Схема 21

(IIIm - V7) (IIIm - V7) (IIIm - V7)

#IVm VII7 F#m7 B7	VIIIm III7 Bm7 E7	IIIIm VI7 Em7 A7	IIIm V7 Dm7 G7	I C
#IVm VII7 F#m7 B7	VIIIm III7 Bm7 E7	VIIm II7 Am7 D7	IIIm V7 Dm7 G7	I C
#IVm VII7 F#m7 B7	IIIIm VI7 Em7 A7	VIIm II7 Am7 D7	IIIm V7 Dm7 G7	I C
#Im #IV7 C#m7 F#7	VIIIm III7 Bm7 E7	VIIm II7 Am7 D7	IIIm V7 Dm7 G7	I C
#Im #IV7 C#m7 F#7	VIIIm III7 Bm7 E7	IIIIm VI7 Em7 A7	IIIm V7 Dm7 G7	I C

Упражнения:

- 1) Следующие последовательности, основанные на квинтовом круге, играть в 12 тональностях:

Схема 22

II7 - V7 - I

III7 - VI7 - II7 - V7 - I

IIIø - VI7 - VIIm - II7 - V7 - I

I - IVm - VIIIm - IIIIm - VIIm - IIIm - V7 - I

bVø - VII7 - IIIø - VI7 - II7 - IIø - V7 - I

- 2) Анализировать закономерности использования квинтового круга в джазовых темах.

§ 2. Секвенции

Аккордовые и мелодические секвенции занимают значительное место в формообразовании джазовых тем. Аккордовые секвенции очень часто основываются на гармоническом обороте $II_m - V_7$. Секвенции представляют собой несколько оборотов, гармонических или чисто мелодических, следующих друг за другом, каждый раз с новой ступени. Секвенции делятся на:

1. Тональные, когда оборот двигается по ступеням тональности, т. е. диатонически. При этом интервальный состав аккордов меняется:

44)

2. Целотонные, когда гармонический оборот двигается трехкратно или более по целым тонам вниз. Часто фраза заканчивается дополнительным полутоновым понижением. Интервальный состав аккорда может меняться:

ЧУЖОЙ ЛУГОВОЙ ЖАВОРОНОК

(конец 1-й части темы)

Д. БРУБЕК

45)

3. Гармоническая секвенция по терциям. Интервальный состав аккордов меняется:

УДАЛЯЮЩИЕСЯ ЗВЕЗДЫ

Б. ЭВАНС

46)

4. Хроматические: оборот движется все время по полутонам. При этом интервальный состав аккордов остается неизменным:

Упражнения:

Играть диатонические секвенции (№ 44) в 12 тональностях. Целотонную секвенцию (№ 45) играть от 12 звуков. Хроматическую секвенцию продолжить, закончив в тональности соль мажор.

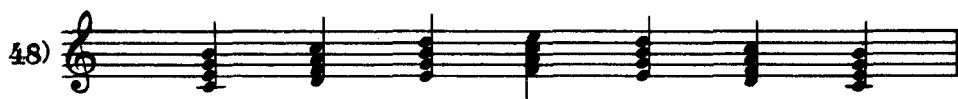
§ 3. Параллелизм

Параллельное («ступенчатое») движение гармонии — одна из характерных черт джазовой музыки, ведущая свое начало от одного из приемов африканской музыки, так называемого «ленточного» многоголосия (т. е. параллельного движения целыми созвучиями) *.

Параллелизм — это перемещение одинаковых по структуре аккордов вверх или вниз. При этом различается параллелизм:

1. Тональных аккордов, т. е. аккордов, продвигающихся по диатоническим ступеням. При этом у аккордов меняется качественная сторона интервалов, а иногда и сами интервалы.

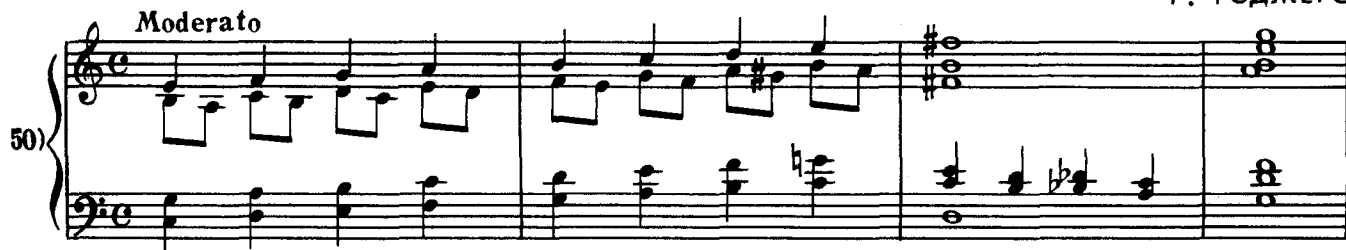
Диатонические последовательности обычно появляются в виде отдельных частей гаммы.

ЗДЕСЬ ВЕСНА

Транскрипция Дж. Ширинга

Р. РОДЖЕРС

* Желающим более подробно ознакомиться с африканской народной музыкой рекомендуем обратиться к книге В. Конен «Пути американской музыки» («Советский композитор», Москва, 1977) и сборнику статей «Очерки музыкальной культуры народов тропической Африки» (составление и перевод Л. Голден, «Музыка», Москва, 1973).

2. Полутоновый или хроматический параллелизм доминантсептаккордов (или его усложненных вариантов) получается от использования тритоновых замен:

ИСКУШЕННАЯ ДАМА

Д. ЭЛЛИНГТОН

51) **Moderato**

Gm9 E $\flat$ 13 D13 D $\flat$ 13 C13 Fmaj

3. Мелодия задерживается на одной ноте, а аккорды в это время передвигаются вниз или вверх:

52) a)

52) a)

6)

Handwritten musical notation for exercise 6. It consists of a treble staff and a bass staff. The treble staff has a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The notes are: G4 (quarter), A#4 (quarter), Bb4 (quarter), C#4 (quarter), D4 (half). The bass staff has a key signature of one flat (Bb) and a common time signature (C). The notes are: Bb3 (quarter), C4 (quarter), D4 (quarter), E4 (quarter), F4 (half). The piece ends with a double bar line.

Упражнения:

1. Играть все мажорные гаммы следующими аккордами, а также с перенесением второго голоса на октаву вниз:

53)

2. Играть хроматическую гамму следующими аккордами, а также с перенесением второго голоса на октаву вниз:

54) a)

b)

§ 4. Последовательности аккордов, основанные на диатонической гамме

Диатонические последовательности двигаются по ступеням гаммы в восходящем и нисходящем направлении. Обычно они появляются в виде отдельных частей гаммы и нередко объединяются с хроматическими или квинтовыми конструкциями:

Схема 23

I - II_m - III_m - IV
 I - II_m - III_m - $\flat$ III_m - II_m - V₇ - I
 I - VII ϕ - III₇ - VI_m - V_m - I₇ - IV_M
 IV_M - III_m - II_m - $\flat$ II₇ - I
 IV_M - V₇ - VI_m - $\flat$ VI₇ - V₇
 VI_m - V₇ - IV_M - III_m - II_m - V₇ - I
 I_m - $\flat$ VII₇ - $\flat$ VI₇ - V₇

ГЛАВНАЯ УЛИЦА ПАРИЖА

Б. ПАУЭЛ

55)

ИСТОРИЯ БОЙ-СКАУТА

Д. БРУБЕК

56)

§ 5. Последовательности аккордов, основанные на хроматической гамме

Хроматические последовательности аккордов появляются также в виде отдельных частей хроматической гаммы. Приводим несколько распространенных хроматических последовательностей:

Схема 24

$\text{IIIm} - \flat \text{II}_7 - \text{I}$
$\text{IIIIm} - \flat \text{III}_7 - \text{IIIm} - \flat \text{II}_7 - \text{I}$
$\text{IIIIm} - \flat \text{III}_0 - \text{IIIm} - \flat \text{II} - \text{I}$
$\text{I} - \sharp \text{I}_0 - \text{IIIm} - \sharp \text{II}_0 - \text{IIIIm}$
$\flat \text{V}_7 - \text{IV}_0 - \text{IIIIm} - \flat \text{III}_0 - \text{IIIm} - \flat \text{II}_7 - \text{I}$
$\text{Im} - \text{Im}/\flat \text{VII} - \text{VI}_7 - \flat \text{VI}_7 - \text{V}_7$
$\text{I}_7 - \text{VII}_7 - \flat \text{VII}_7 - \text{VI}_7 - \text{II}_7 - \text{V}_7 - \text{I}$
$\sharp \text{IV}_7 - \text{IVIm} - \text{IIIIm} - \flat \text{IIIIm} - \text{IIIm} - \text{V}_7 - \text{I}$

СЛАВЯНСКИЙ ВАЛЬС

(средняя часть темы)

Ю. ЧУГУНОВ

Allegro

57)

ОДИННАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЕЙ

(конец I-й части темы)

П. ДЕЗМОНД

Moderately fast

58)

ПОЗДНИЙ СПЕКТАКЛЬ

Э. БЕРЛИН

Solid bounce

59)

Упражнения:

Играть приведенные схемы в тональностях до четырех знаков.

§ 6. Гармонические обороты

В гармонической эволюции джаза особое место принадлежит стилю «би-боп» (или «боп» — начало сороковых годов), где окончательно сформировались основные гармонические модели классического джаза. Это относится, в частности, к гармоническим оборотам, получившим в бопе законченное выражение как по типу представленных в них аккордов, так и по их связи. Очень многие джазовые темы начинаются со стандартных гармонических оборотов, подобных каденционным оборотам, рассмотренным нами в главе III. Приводим схемы некоторых типичных аккордовых последовательностей:

Схема 25

1)	II ^m	V ₇	I	I	8)	I	$\flat$ III ₀	II ^m	V ₇
2)	II ₇	V ₇	I	I	9)	I	II ₇	II ^m V ₇	I
3)	II ^m	V ₇	III ^m	VI ₇	10)	I	II ^m	$\sharp$ II ₀	III ^m
4)	II ^m	V ₇	III $\emptyset$	VI ₇	11)	I	I ₇	IV	$\sharp$ IV ₀
5)	I	II ₇	II ^m	V ₇	12)	I	I ₇	IV	IV ^m
6)	I	VI ₇	II ^m	V ₇	13)	I	III ₇ /VII	$\flat$ VII ₇	VI ₇
7)	I	$\sharp$ I ₀	II ^m	V ₇	14)	I	III ₇	VI ^m	VI ^m I ₇

Как видим, все они основаны на той или иной модификации отрезка квинтового круга.

Упражнения:

Играть приведенные схемы в тональностях до четырех знаков.

§ 7. Гармонические обороты в джазовых темах

Рассмотрим несколько типичных гармонических оборотов на примерах гармонизаций известных джазовых тем:

1) Гармонический оборот повторяется в неизменном виде несколько раз на протяжении первой части темы (гармонический рифф). Такая гармонизация свойственна темам ранних периодов джаза — нью-орлеанского, чикагского, особенно свинга, и др.:

НЕ ПОСТУПАЙ ТАК

Э. СЕМПСОН

Moderato

60)

Chord symbols: B^b+, E^b₆ Cm7, Fm7, B^b+, E^b₆ Cm7, Fm7, B^b+, E^b₆ Cm7, Fm7, B^b+

Схема: I VI^m II^m V₇

СПЕШУ ДОМОЙ

Moderately fast

Л. ХЕМПТОН

61)

Chords: $A^\flat$, $\frac{A^\flat}{C}7$, $D^\flat\text{maj}$, D_0 , $E^\flat7$, $A^\flat$, $\frac{A^\flat}{C}7$, $D^\flat\text{maj}$, D_0 , $E^\flat7$, $A^\flat$, F_7 , $B^\flat m_7$, A_7

Схема: I I₇ IV #IV₀ V₇

2) Гармонический оборот растягивается на несколько тактов, причем иногда в последних двух или одном такте этот же или немного измененный оборот проходит в сжатом виде:

ДВИЖЕНИЕ

Fast

Д. БЕСТ

62)

Chords: $B^\flat\text{maj}$, Cm_7 , Dm_7 , G_7 , Cm_7 , F_7 , $B^\flat$, Gm_7 , Cm_7 , $C^\flat\text{maj}$

Схема: I VI₇ II_mV₇

ОДИНОЧЕСТВО

Moderato

Д. ЭЛЛИНГТОН

63)

Chords: $B^\flat+$, $E^\flat\text{maj}$, Fm_7 , $B^\flat7$, $E^\flat\text{maj}$, Fm_7 , $B^\flat+$

Схема: I II_m V₇ I

САДИСЬ В ПОЕЗД „А“

Б. СТЭЙХОРН

64) **Fast**

Chord symbols: C6, D7(-5), Dm7, G7, C, A-9, D9, G7.

Схема: I II₇ II_m V₇ I

3) Гармонический оборот секвенционно повторяется на другой высоте:

ЛАУРА

Д. РЭКСИН

65) **Slowly**

Chord symbols: Gm9, C13(-9), Fmaj7, B^b9, Fmaj9, F6, Fm9, B^b13(-9), B^b-9, E^bmaj9.

Схема: II_m V₇ I

АТЛАСНАЯ КУКЛА

Б. СТЭЙХОРН

66) **Moderato**

Chord symbols: Dm7, G7, Dm7, G7, E_m7, A7, E_m7, A7.

Схема: II_m V₇

4) Гармония развивается секвентными звеньями*, захватывая все более далекие тональности, и возвращаясь под конец построения в исходную тональность. Такое гармоническое развитие особенно свойственно 16-тактовым темам:

НА ВЫСОКИХ ТОНАХ

Д. ГИЛЛЕСПИ

Moderately fast

67)

Схема: IIIm V₇ I

ОРНИТОЛОГИЯ

Ч. ПАРКЕР

Fast

68)

и т. д.

Схема: IIIm V₇ I

БОССА-НОВА U.S.A.

Д. БРУБЕК

Moderato

69)

* При движении секвенционного звена вниз по целым тонам аккорды перемещаются по квинтовому кругу против часовой стрелки.

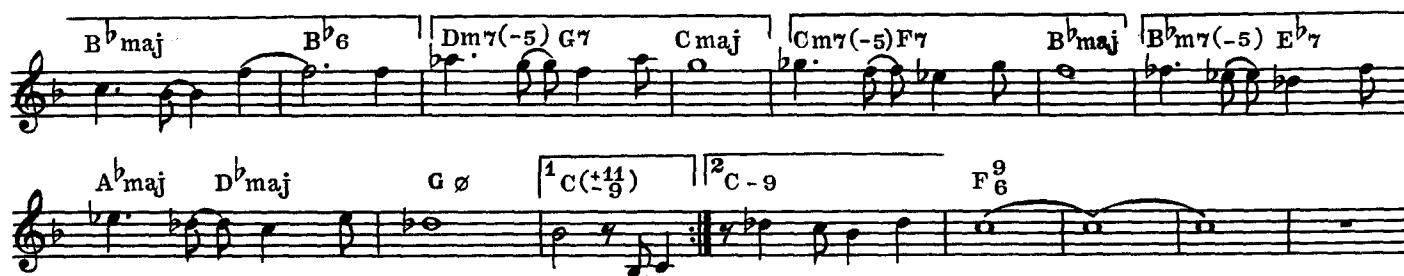

Схема: II ∅ V₇ I

РАННЯЯ ОСЕНЬ

Р. БЕРНС

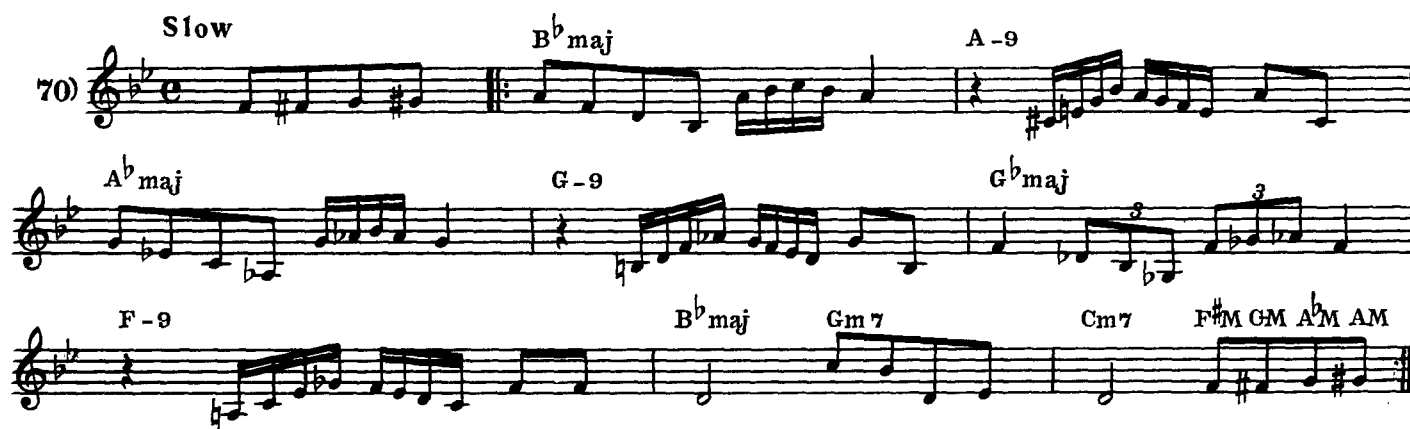
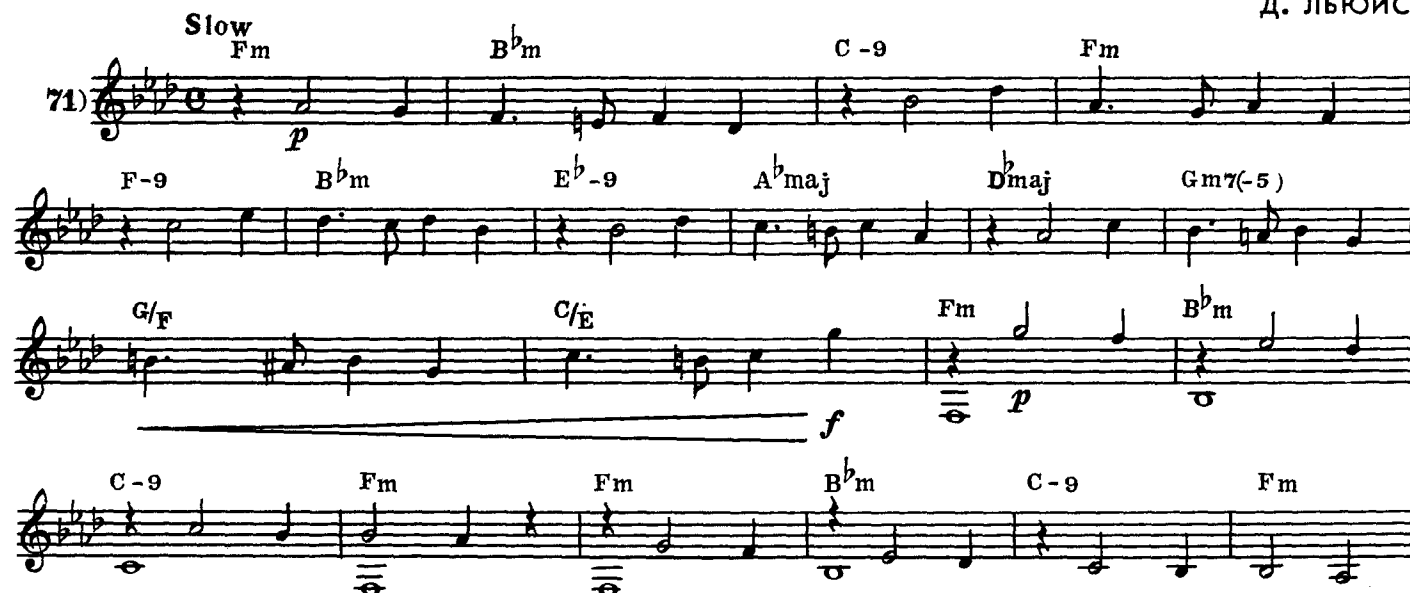

Схема: IM VII₇ ♭VIIMVI₇ ♭VIMV₇ IM

5) Гармоническое развитие представляет собой модулирующую секвенцию, состоящую из нескольких звеньев и основанную на квинтовом круге. В каденции закрепляется основная тональность.

ДЖАНГО

Д. ЛЬЮИС

ПРИЯТНАЯ РАБОТА

Д. ГЕРШВИН

Moderately fast

72)

ОЧЕНЬ РАНО

Б. ЭВАНС

Moderato

73)

6) Появление характерного гармонического оборота (II—V₇ или I—VI₇—II—V₇—I) оттянуто на несколько тактов. В начальных тактах использована менее стандартная гармония, часто возникающая на тоническом органном пункте или представляющая собой статичный гармонический оборот в пределах повторяющихся одного-двух тактов:

НА УЛИЦЕ ЗЕЛЕННЫХ ДЕЛЬФИНОВ

Б. КЭЙПЕР
Н. ВАШИНГТОН

Moderately fast

74)

I - VI₇ - II - V₇ - I

Гармонические обороты играют большую формообразующую роль. Они становятся теми ячейками, из которых складывается музыкальное произведение. Большое значение в процессе формообразования имеет тональный план произведения — порядок чередования различных тональностей.

Почти в любой джазовой теме можно обнаружить тот или иной гармонический оборот (иногда несколько) из рассмотренных нами в этой главе. Конечно, все аккорды, которые приведены в таблице, могут быть обогащены альтерацией и добавочными тонами. Кроме

того, при гармонизации широко используются гармонические принципы блюза, параллелизм, техника замен и т. д. Некоторые приемы гармонизации будут рассматриваться ниже более подробно. Разумеется, перечисленные несколько способов гармонизации джазовых тем далеко не исчерпывают всего гармонического многообразия джазовых композиций. Здесь подмечены лишь наиболее типичные обороты.

Упражнения:

1) Гармонизовать предложенные педагогом мелодии, пользуясь буквенно-цифровыми обозначениями.

2) Анализировать гармонию джазовых тем, отмечая, к какому типу относится тот или иной гармонический оборот, в каком месте темы он находится — в начале, в середине, в конце или растянут на всю тему. Для анализа пользоваться нотным материалом, подобранным педагогом.

§ 8. Замены

а) Замена аккордов тонической функции

Очень распространенным в джазе приемом является замена одного аккорда, который по логике должен был идти за предыдущим, — другим аккордом, т. е. прием, который в классической гармонии называется эллипсисом. В главах II и III мы уже пользовались такими аккордами, но не фиксировали на них внимания*. В большинстве случаев это бывает родственный ожидаемому аккорд, который расположен на терцию, либо на тритон выше или ниже его. Из главы II мы знаем, что в группу аккордов тоники входят аккорды на I, III и VI ступенях, а в группу доминанты — аккорды на V, $\flat$ II и VII ступенях. Например, после G_7 в до мажоре может идти вместо C — его замена — E_m7 , E_m7-5 , или $F\sharp m7-5$. В до миноре ожидаемый Cm может заменить A_m7-5 . Обычно хотя бы два звука из основного аккорда (C или Cm) входят в заменяющий аккорд. Если учесть, что основной аккорд тоники часто берется в виде C_6 или $Cmaj$ то в заменяющий аккорд могут войти три или четыре звука основного аккорда.

75)

Мажор					Минор	
вместо						
Vx	I	V	III_m	V	VI_m	V
						$III\phi$
						$\sharp IV\phi$
						V_7
						$VI\phi$

Проанализировать пьесу:

СЕВЕРНОЕ ЛЕТО

Ю. ЧУГУНОВ

76)

Andante

* Именно на заменах построено большинство гармонических оборотов джазовой музыки.

** Упомянутые здесь альтерированные аккорды следует трактовать как аккорды новой тональности.

This page contains eight systems of musical notation for piano. The notation is written on grand staves (treble and bass clefs). The key signature changes from one system to the next. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, accidentals, and dynamic markings like *p*, *mp*, *f*, and *cresc.*. The page is numbered 39 in the top right corner.

System 1: Treble clef, key signature of one sharp (F#). Bass clef, key signature of one sharp (F#). Dynamics: *p*, *#p*, *p*, *bp*.

System 2: Treble clef, key signature of one sharp (F#). Bass clef, key signature of one sharp (F#). Dynamics: *p*, *p*, *p*, *p*, *p*, *p*, *p*.

System 3: Treble clef, key signature of one sharp (F#). Bass clef, key signature of one sharp (F#). Dynamics: *p*, *#p*, *bp*, *bp*, *bp*, *bp*, *bp*.

System 4: Treble clef, key signature of one sharp (F#). Bass clef, key signature of one sharp (F#). Dynamics: *mp*, *bp*, *bp*, *bp*, *bp*, *bp*, *bp*, *p*.

System 5: Treble clef, key signature of one sharp (F#). Bass clef, key signature of one sharp (F#). Dynamics: *bp*, *bp*, *f*, *bp*, *p*, *p*, *p*, *p*.

System 6: Treble clef, key signature of one sharp (F#). Bass clef, key signature of one sharp (F#). Dynamics: *p*, *p*, *p*, *p*, *p*, *p*, *p*, *p*.

System 7: Treble clef, key signature of one sharp (F#). Bass clef, key signature of one sharp (F#). Dynamics: *f*, *p*, *p*, *bp*, *bp*, *bp*, *bp*, *bp*.

System 8: Treble clef, key signature of one sharp (F#). Bass clef, key signature of one sharp (F#). Dynamics: *bp*, *bp*, *bp*, *bp*, *bp*, *bp*, *bp*, *bp*.

б) Замена аккордов доминантовой функции

Замена аккордов доминантовой функции связана с альтерацией. Доминантсептаккорд обычно заменяется доминантсептаккордом, смещенным на тритон:

$$G7 \rightarrow D^b7 ; D7 \rightarrow A^b7 \text{ и т.д.}$$

Если в заменяющих аккордах понизить квинту, то получится аккорд, тождественный основному с пониженной квинтой:

77)

основной заменяющий заменяющий

т. е. заменяющий аккорд здесь не что иное, как обращение альтерированного основного аккорда — терцквартаккорд.

Заменяющий аккорд может дополняться добавочными тонами и альтерациями:

78)

основной заменяющие

V б II

Иногда заменяющий аккорд идет непосредственно после основного, как в приведенном ниже отрывке:

В ТУРЕЦКОМ СТИЛЕ

Д. БРУБЕК

79)

и т.д.

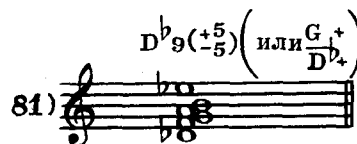
в) Целотонные аккорды

Возьмем, например, увеличенное трезвучие G^+ , дополним его малой септимой *фа*, тритоном *до-диез* и большой нотой *ля* — получим целотоновый аккорд:

80)

с 5103 к

который в смещении на тритон выглядит так:

Как видно из примера, доминантовые нонаккорды с альтерированной квинтой удобно смещать на тритон.

После использования подобной тритоновой замены тонический аккорд берется в основном виде (т. е. на первой ступени).

В ЛИРИЧЕСКОМ НАСТРОЕНИИ

82) *Moderato* Дж. МАК-ХЬЮ

Упражнения:

Гармонизовать приведенную выше тему, используя терцовую и тритоновую замену и вспомогательные аккорды. Тема дана с самой общей гармонической схемой.

г) Уменьшенные аккорды

Уменьшенные аккорды большей частью используются как проходящие и вспомогательные. Это может быть проходящий уменьшенный септаккорд между всеми диатоническими ступенями:

83)

или вспомогательный:

84)

Особенно часто уменьшенный септаккорд применяется в хроматических гармонических оборотах типа:

Схема 26

- 1) I - $\sharp I_o$ - II m - V $_7$
- 2) III m - $\flat III_o$ - II m - $\flat II_7$
- 3) I - $\sharp I_o$ - II m - $\sharp II_o$ - III m - I $_7$ - IV - $\sharp IV_o$ -
- I $_V$ - $\sharp V_o$ - VI m - $\sharp IV_\phi$ - IV m - $\flat VII_7$ - III ϕ - VI $_7$ - II ϕ - V $_7$ - I

Доминантовый уменьшенный вводный септаккорд тоже можно считать аккордом, которым заменяется доминантсептаккорд. Отыскивается он очень просто: строится уменьшенный септаккорд на полтона ниже последующего тонического аккорда. Уменьшенных септаккордов только три, остальные являются их повторениями в обращенном виде, причем обращения звучат так же, как основной вид.

Добавленная к доминантсептаккорду малая нона дает уменьшенный септаккорд на басу V ступени:

Нередко на органном доминантовом или тоническом басу употребляются последовательно все три уменьшенных септаккорда. Это встречается особенно часто во вступлениях или развернутых каденциях, а также в виде последовательности проходящих уменьшенных септаккордов:

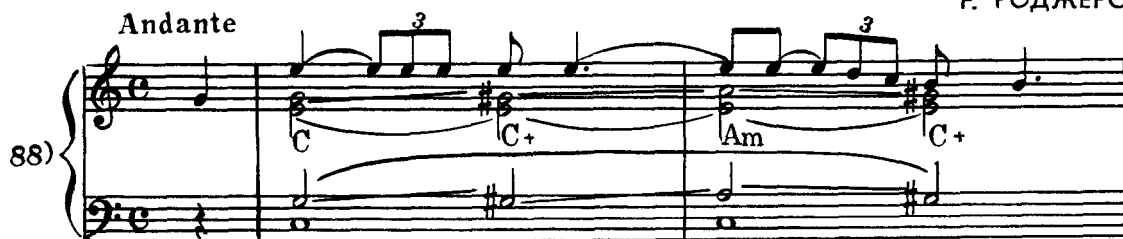
Упражнения:
Приведенные схемы играть в 12 тональностях.

§ 9. Проходящие и вспомогательные септима, секста, квинта и кварта

При более или менее длительной тонической гармонии во избежание гармонического застоя часто применяются проходящие секста и септима (в средних и нижних голосах). Проходящая малая секста (или увеличенная квинта) возникает при хроматическом движении снизу вверх от квинты к большой сексте и обратно:

ЭТО НИКОГДА НЕ ПРИХОДИЛО МНЕ В ГОЛОВУ

Р. РОДЖЕРС

(Иногда движение продолжается дальше до септимы.)
Или диатонически от квинты к септимере:

Проходящая септима возникает при движении сверху вниз, от примы к сексте:

МОЯ МИЛАЯ ВАЛЕНТИНА

Р. РОДЖЕРС

90) **Moderato**

Fm Fm+7 Fm7 Fm6

или от септимы к квинте и обратно:

ГОЛУБОЕ РОНДО В ТУРЕЦКОМ СТИЛЕ

Д. БРУБЕК

91) **Fast**

Fmaj F7 F6 F+ F F+ F6 F7

На проходящей малой септима может быть взят другой аккорд, и тогда она становится тоном нового аккорда, в данном случае ундецимой:

92)

Бывают случаи, когда движение сверху вниз начинается с задержанной ноны, через октаву и большую септиму — к малой септима или сексте. Чаще к концу движения меняется аккорд:

93)

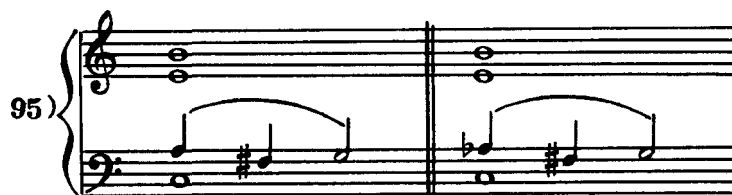
Cm F9

9 8 +7 7 3 (6)

Вспомогательные септима или квинта — это, собственно, задержание к сексте (квинта чаще увеличенная, что усиливает тяготение к сексте). Как правило, септима и квинта используются рядом, окружая сексту:

94)

Вспомогательные секста и кварта являются задержанием к квинте. Употребляются чаще в альтерированном виде:

Упражнения:

Играть секвенции по тонам вниз (см. пр. 92, 93)

§ 10. Каденционные обороты с использованием хроматизма, альтерации. Удлиненные каденции

В главе V, § 2 были рассмотрены несколько простейших аккордовых оборотов, на которых основываются джазовые темы и каденции. Пользуясь альтерацией, параллелизмом, заменами, можно значительно расширить и обогатить круг этих оборотов:

Схема 27	Мажор			
	1. I	$\flat$ III _o	II _m V ₇	15. II _m V ₇
	2. I	$\sharp$ I _o	II _m V ₇	$\flat$ VII ₇ VI ₇
	3. I	$\sharp$ I _o	II _m $\sharp$ II _o	IM IV ₇
	4. I	$\flat$ III ₇	II ₇ V ₇	III _m VI _m II ₇ V ₇
	5. I	I ₇	IV $\sharp$ IV _o	17. $\flat$ VI ₇ V ₇
	6. III _m	$\flat$ III _m	II _m $\flat$ II ₇	$\flat$ VII VI ₇
	7. III _m	VI ₁₃	II _m V ₁₃	18. I' II' V' ₇
	8. III ϕ	VI ₁₃	II ϕ V ₁₃	IM
	9. III _m	VI ₇ (-5)	II _{m9} V-9	19. I' II' V' ₇
	10. $\flat$ VII ₇ ($\flat$ VI ₁₃)	$\flat$ VI ₇ (-5) V ₁₃		$\flat$ VI ₇ V ₇
	11. III ₇	VI ₁₃	II ϕ V ₇	20. I I ₇ IV IV _m
	12. I	III ₇	VI _m I ₇	IM
	13. II ₇	V ₇	III _m VI ₇	21. I $\flat$ VII ₉
	14. II _m	V ₇	III ϕ VI ₇	I' IV' I'
				22. III _m VI _m
				II' V' I'
				Минор
				1. Im VI ϕ
				II ₇ V ₇
				2. Im IV ₇
				II _m V ₇
				3. Im IV ₇
				II ϕ V ₇
				4. Im Im ₂
				$\flat$ VI ₇ V ₇
				5. Im
				II ₇ $\flat$ II ₇

Обороты 8, 14, 15 обычно используются для так называемых удлиненных каденций. Они могут повторяться несколько раз, иногда довольно долго, все время обманывая ожидание тоники. Обороты 3, 5, 12 обычно требуют продолжения и встречаются в начальных тактах. Остальные обороты могут быть как в начале, так и в конце или в середине построения. Приводим несколько примеров использования гармонических оборотов:

БЛЕСТЯЩИЕ УГЛЫ

T. MOHK

96) *Slow walk*
 Мажор B^b Db_7 G^b B B^b A^b_7 G^b_7 F_7
 I $bIII_7$ bVI_7 bII I $bVII_7$ bVI_7 V_7
 Т. МОСК
 И Т.Д.

РОЗОВАЯ КОМНАТА

Д. К. ЭДЕРЛИ

Fast

Мажор

97)

C E7 Am7 C7 F A7 Dm B7

I Em7 III7 Am7 VIIm D7 G7 I7 IV C VI7 IIIm D7 G7 VII7

IIIIm VIIm II7 V7 I II7 V7

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

Б. ПАУЭЛ

Slowly

98

Gm7 B^b9 (#11) Am7 Dm7

Gm7 G^b7 (#11) F maj A7(b9) Dm7 A^bm9 D^b7

G^b maj E^bm7 A^bm11 D^b7(#5) G^b maj

Б. ПАУЭЛ

ОДИННАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЕЙ

П. ДЕСМОНД

Moderately fast

99)

II₇ V₇ IIIIm VIIm II₇ V₇ IIIIm VIIm

§ 11. Органный пункт

Органный пункт — это звук, более или менее продолжительно выдерживаемый в одном из голосов (чаще всего в басу), в то время, как в других голосах происходит чередование гармоний. При этом время от времени образуется противоречие между выдержанным звуком и возникающими в других голосах гармониями. Органный пункт обычно бывает тоническим или доминантовым. Тонический органный пункт утверждает устойчивость, доминантовый создает напряжение. Тонический органный пункт может возникать как в конце, так и в начале или в середине построения. Встречается тонический органный пункт на всю пьесу или на большую ее часть.

ИЗ „КАНАДСКОЙ СЮИТЫ“

О. ПИТЕРСОН

Moderato

100)

и т.д.

Доминантовый органный пункт встречается обычно на грани построений, например, в конце темы перед импровизацией. В теме Д. Гиллеспы «Ночь в Тунисе» на доминантовом

органном пункте построена вставка, нагнетающая напряжение перед выходом на импровизацию. Но доминантовый органнй пункт бывает и в начале:

ТОЛЬКО ДЕТСТВО

Б. ЭВАНС

Часто (особенно в стиле «Big Beat») органнй выдержанный звук заменяется ости-
натной однотоковой или двутаковой формулой в басу. Иногда такая ости-
натная фигура повторяется много раз и даже на протяжении всей пьесы:

ГЛАВА VI

ТЕСНОЕ, ШИРОКОЕ И СМЕШАННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

В процессе исполнения и инструментовки возникает необходимость пользоваться всеми тремя видами расположения. В джазе и эстрадной музыке есть некоторые особенности, касающиеся расположения голосов.

§ 1. Тесное расположение (закрытая позиция) *

Тесное расположение или «закрытая позиция» подразумевает расстояние между соседними голосами не больше кварты, чаще это интервалы терции и секунды. Для тесного расположения типичным является параллельное движение голосов. Здесь сохраняется единство фактуры аккордового склада на всем протяжении звучания мелодии. Главный голос — верхний, который является мелодическим, остальные голоса — подчиненные. Здесь мы имеем дело, как бы с «утолщенной мелодией», с дублировкой мелодии септаккордами, их обращениями или более многозвучными аккордами.

* В зарубежных пособиях пользуются только терминами «закрытая» и «открытая позиция», которые уже включают в себя понятия тесного и широкого расположения.

Рассмотрим обращения некоторых аккордов при закрытой позиции:

103)

С 6 С 7 С маж

С 9 С 13 С 13

В нонаккордах выпускается басовый голос. В терцдецимаккордах терцдецима помещается либо в верхнем голосе (причем выпускаются 1, 5 и 9 звуки), либо во втором голосе, если в верхнем прима (при этом выпускается квинта).

Типичным приемом для тесного расположения является прием блокировки (т. е. октавного усиления верхнего звука аккорда), который чаще применяется в пятиголосии*. При этом часто внизу появляются малые секунды, что не является недостатком. Этот прием применяется при игре на рояле, а также при инструментовке для различных групп, например: фортепиано в блоке с октавным удвоением мелодии в левой руке, которую в унисон с ней поддерживает гитара. Вибрафон играет мелодию в унисон с верхним голосом рояля:

104

вибрафон

гитара

В блоке могут играть также пять различных или однородных инструментов, например, группа из пяти саксофонов (баритон дублирует партию первого альта на октаву ниже). Часто блок получается при дублировании одной группы инструментов другой группой октавой ниже:

105)

саксофоны

2 альта

тенора

баритон

трубы

тромбоны

**))

Прием игры блокаккордами характерен для стиля фортепианной игры таких пианистов, как Джордж Ширинг, Ленни Тристано; этим приемом часто пользуются Оскар Питерсон, Бад Пауэл и многие другие пианисты.

МАГИЯ

Дж. ШИРИНГ

106)

Moderato

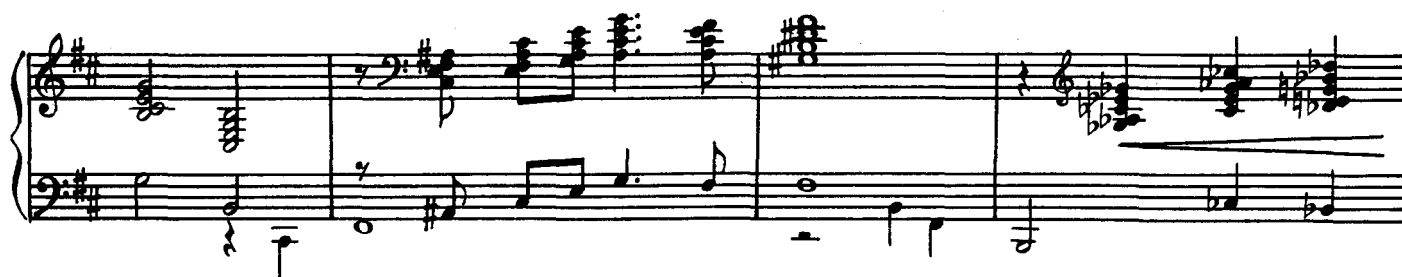
mf legato

* В пятиголосном изложении применяются и неблокированные аккорды, в которых расстояние между крайними голосами может быть нона или децима (аккордовый пласт):

107)

108)

** В данном случае каждый голос аккорда имеет октавное удвоение.

При появлении шести голосов блок не употребляется. В шестиглосии расстояние между крайними голосами может быть: нона, децима, ундецима, дуодецима.

Закрытая позиция находит широкое применение в джазовой и эстрадной музыке. В закрытой позиции пишутся хорусы для различных групп инструментов, туттийные эпизоды, когда мелодия, гармонизованная параллельными аккордами, движется так называемым «пластом». В быстром темпе тесное расположение используется в большинстве случаев. В медленных и средних темпах наряду с тесным используется широкое и смешанное расположение.

§ 2. Неаккордовые тона

Все неаккордовые звуки прилегают к аккордовым на большую или малую секунду. Неаккордовые звуки можно разделить на проходящие, вспомогательные и блюзовые.

Проходящие и вспомогательные звуки легче своего разрешения. Они разрешаются ходом на малую и большую секунду. Проходящие звуки в поступенном движении связывают соседние аккордовые звуки. Вспомогательными называются звуки, окружающие аккордовый звук.

Если неаккордовый звук тяжелее своего разрешения, то он называется задержанием. Виды задержаний:

а) приготовленное б) неприготовленные

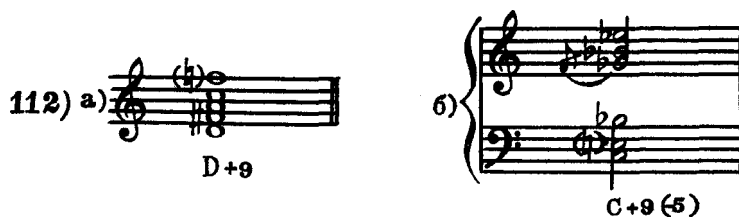
проходящее вспомогательное скачковое

Блюзовые ноты — это, как известно, пониженные III, VII и V ступени мажорной гаммы. Но, так как основным будет аккорд, взятый в аккомпанементе, их можно считать неаккордовыми *. Имея большое мелодическое значение, они часто бывают на силь-

* По отношению к блюзовому ладу это полноправные тона лада.

ных долях, акцентируются, могут быть относительно большой длительности. В большинстве случаев блюзовыми нотами пользуется солист-импровизатор, но иногда они встречаются и в аккордовом аккомпанементе. В этом случае обычно получается аккорд, включающий одновременно мажорную и минорную терции:

§ 3. Способы гармонизации неаккордовых тонов * при тесном расположении

1) Существует несколько способов гармонизации неаккордовых тонов, особенно проходящих. Наиболее часто используются для гармонизации этих тонов уменьшенные септаккорды:

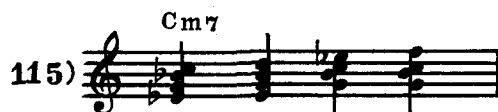
2) Употребляется также гармонизация неаккордовых тонов параллельными мажорными и минорными септаккордами, а также обращениями септаккордов. В зависимости от мелодии, движение параллельными септаккордами (или их обращениями) может быть диатоническим или хроматическим:

РАННЯЯ ОСЕНЬ

Р. БЕРНС

3) Иногда проходящие неаккордовые звуки гармонизируются той же гармонией, что и основные ступени. Это имеет место в тех случаях, когда гармоническая основа мелодии малоподвижна. Такая гармонизация применяется в медленных темпах (гармоническая педаль).

Способ гармонизации зависит, как уже говорилось, от движения мелодической линии, а также от стиля пьесы, темпа и других факторов.

Упражнения:

1) Играть темы из антологии В. Симоненко «Мелодии джаза» (раздел «Свинг»), гармонизуя их блокированными аккордами.

* В джазе под ними понимаются тона, не входящие в основную гармонию такта или полутака.

2) Эти же темы гармонизовать различными септаккордами и нонаккордами в тесном расположении. Пользоваться альтерациями и обращениями. Отметить все неаккордовые звуки, гармонизуя их перечисленными выше способами.

§ 4. Широкое расположение (открытая позиция)

В джазовой и эстрадной музыке широкое расположение, или «открытая позиция» встречается сравнительно реже. При широком расположении в большей мере используются принципы классической гармонии, хотя некоторые правила не соблюдаются (например, разрешаются параллельные квинты, септимы, ноны).

Основные принципы: все голоса мелодически важны, крайние голоса часто двигаются противоположно, малая септима чаще идет вниз. Движение голосов осуществляется в большинстве случаев плавно, наименьший интервал между голосами квинта или кварта. Наибольшее применение широкое расположение находит в медленных и средних темпах в сопровождении солирующего инструмента или голоса, а также в оркестровой педали. При широком расположении, как правило, участвуют от четырех до шести голосов. При четырех голосах легче соблюдать все правила голосоведения.

При пяти-, шестиглосии возможно удвоение любого тона. Запрещается прямое движение крайних голосов в одном направлении к октаве и квинте, особенно если в верхнем голосе находится скачок:

не очень хорошо лучше

116)

Запрещается переченье, если оно не оправдано художественными целями.

Приводим несколько случаев применения открытой позиции.

Разрешается параллельное движение квинт и септим больших и малых:

117)

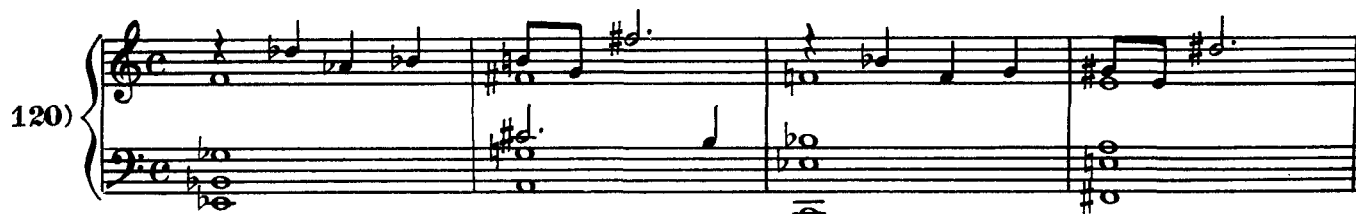
При соединении D—T крайние голоса двигаются противоположно:

118)

Общий тон следующего аккорда остается в том же голосе, остальные голоса двигаются плавно, нижний голос может передвигаться скачками:

119)

Мелодия находится в верхнем голосе, у остальных голосов педаль:

Контрапунктический способ:

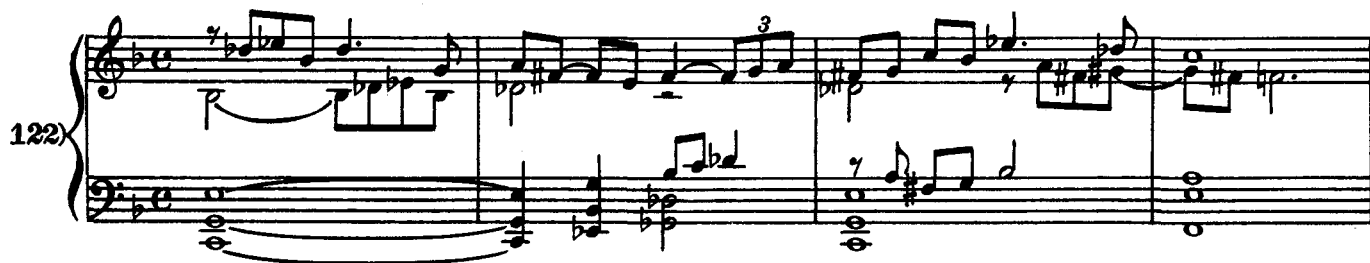
а) крайние голоса педализируют или двигаются крупными длительностями, средние голоса подвижны:

МОЯ ЖЕНА-АНГЕЛ

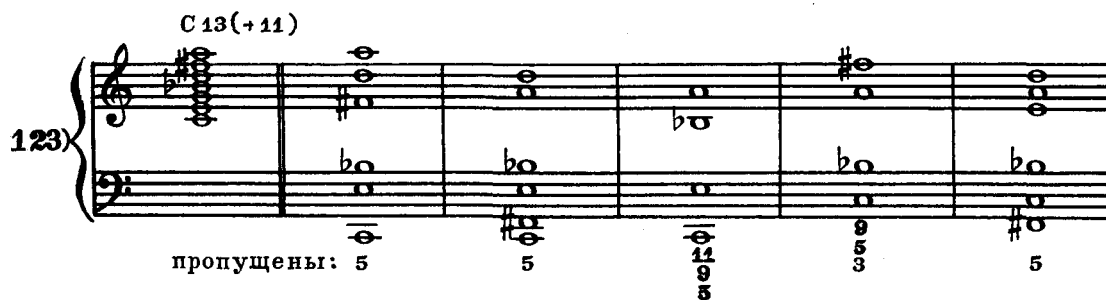
Р. РОДЖЕРС

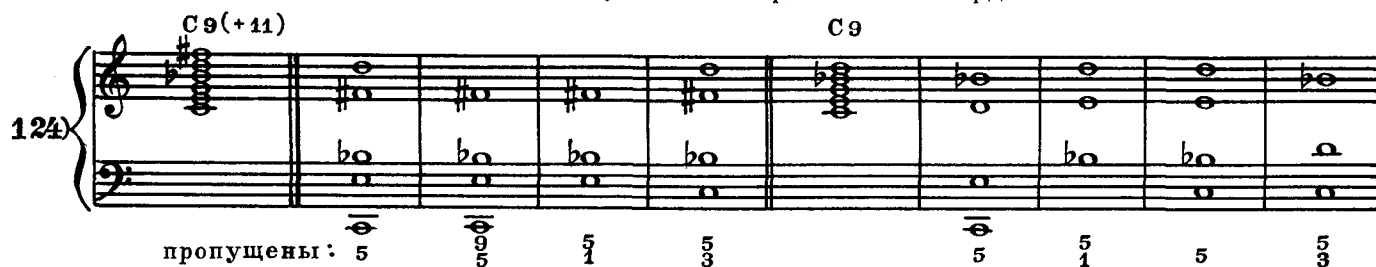
б) возникают имитации в разных голосах:

В многосложных аккордах можно пропускать некоторые тона. Терцдецимаккорд, содержащий в полном виде семь тонов, в широком расположении можно изложить шести-, пяти- и четырехголосно со следующими пропусками:

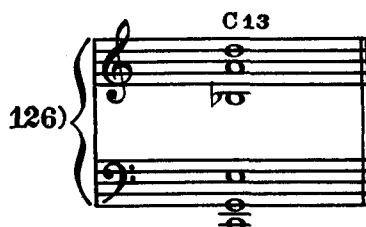
Аналогично пропускаются тона в ундецимаккордах и нонаккордах:

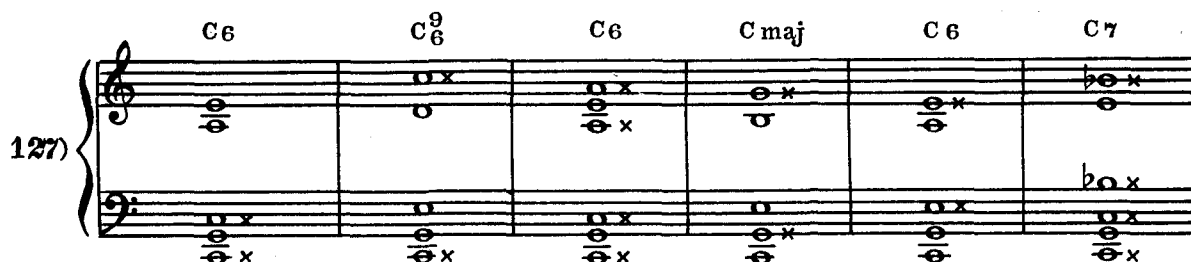
Мы видим, что квинта опускается в первую очередь, септима остается всегда. Терция опускается редко. Квинта пропускается только чистая. Альтерированная квинта не пропускается. Только в уменьшенных аккордах можно обойтись без нее. Нона неальтерированная может быть пропущена в ундецимаккордах:

Ундецима пропускается чаще всего в терцдецимаккордах, если она не повышена:

Секста не пропускается. В основном пропускаются неальтерированные нижние тона, кроме терции. Удваиваться могут любые тона:

Широкое расположение требует большого внимания к каждому голосу. При этом расположении, в связи с большей самостоятельностью голосов, широкое применение находит полифония.

§ 5. Септаккорды в открытой позиции с ведущей септимой

Септаккорды до-мажорной гаммы напишем в широком расположении следующим образом: прима и квинта в левой руке, терция и септима — в правой. Такое расположение называется «открытой позицией с ведущей септимой». Позиция, где септима является верхним голосом в широком расположении, используется наиболее часто:

§ 6. Открытая позиция с ведущей терцией

Эта позиция относится к смешанному расположению. Ниже приводятся септаккорды на ступенях до-мажорной гаммы в открытой позиции с ведущей терцией (терция — верхний голос). Прима и квинта в левой руке, септима и терция — в правой:

Септаккорды в открытой позиции с ведущими 7 и 3 строятся от основного тона (баса). Обращения практически не употребляются. В оркестре гармония, изложенная в таком расположении, чаще всего выполняет функцию педального сопровождения (тромбоны, саксофоны, струнные).

Упражнения к § 5 и 6:

1) Играть септаккорды в открытой позиции с ведущей септимой по гамме в 12 тональностях (см. пр. 128).

2) Играть септаккорды в открытой позиции с ведущей терцией по гамме в 12 тональностях (см. пр. 129).

3) Играть гаммы, гармонизованные септаккордами в открытой позиции с ведущей септимой, используя вспомогательные звуки (опевание тонов аккорда) следующим образом:

130) а)

F dur

и т.д.

б)

и т.д.

4) Перепишите мелодию «Нежно», затем подберите к ней септаккорды в открытой позиции, чередуя при кварто-квинтовых соотношениях аккордов позиции септимы и терции:

НЕЖНО

В. ГРОСС

131)

Moderato

F maj B^b9 Fm7 B^b7 Gm9

B^bm6 E^b9 Fmaj Gm7 Am7 A^b7 1. G m7(-5) C7

с 5103 к

§ 7. Смешанное расположение *

Смешанное расположение также относится к открытой позиции.

Если тесное расположение характерно параллельностью движения голосов, а в широком важнейшими факторами являются голосоведение и контрапункт, смешанное расположение представляет собой широкое поле деятельности для применения обоих принципов. Смешанное расположение образуется от вынесения в тесном расположении второго голоса сверху на октаву вниз:

При пятиголосии на октаву вниз выносится третий голос сверху, причем можно удвоить басовый или мелодический голос:

Рассмотрим способы использования смешанного расположения при гармонизации мелодии. Смешанное расположение, как и тесное, применяется очень часто. Аккорд при смешанном расположении звучит более изысканно и прозрачно, чем при тесном расположении.

а) Параллельное движение

При нем сохраняются те же правила, что и при тесном расположении:

ЮЖНАЯ СЦЕНА

Д. БРУБЕК

* Бытует также термин «расширенное расположение» (т. е. смешанное).

Здесь сохраняются те же правила, что и при широком расположении:

ЗДЕСЬ ВЕСНА

Транскрипция Дж. Ширинга
Moderately slow

Р. РОДЖЕРС

135)

При смешанном расположении в каждом удобном случае следует пользоваться обращениями аккордов. Это особенно удобно, когда мелодия строится на аккордовых тонах. Иногда хорошо использовать и другие аккорды той же функции.

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

Х. КАРМАЙКЛ

136)

Slow

F6 Fmaj Fm+7 Fm6 B^b9 C

Em7 A7 Dm7 A7 Dm7 Dm7(5) 1. G7 Gdim G7 Dm7 G7 G+

C6 D9 G7 Dm7 G7 C7(5) 2. Fm6

Cmaj G7 Am7 Cmaj B7 E7 Dm7 A7 Dm7 G7 C

Упражнения:

1) Продолжить гармонизацию темы «Звездная пыль», оставаясь в смешанном расположении.

2) Играть контрапунктические упражнения в смешанном расположении, в 4-голосном изложении, предварительно наметив гармоническую схему при помощи ступеневых символов, а затем — намечая разным голосам различные виды движения. Вначале основывать эти упражнения на аккордовых последовательностях, приведенных в гл. V, § 6. Затем играть более длинные гармонические обороты с применением контрапунктического способа гармонизации.

Приводится порядок действий для упражнений:

137) 1)

ступеневая схема

2)

гармоническая схема (тесное расположение)

IIIm V7 IIIIm VI7

с 5103к

3) смешанное расположение 4)

Б

1) ступеневая схема

гармоническая схема (тесное расположение)

$bV\phi IV_0 IIImbIII_7 IImbII_7 I$

3) смешанное расположение

4)

Как можно заметить, движение в голосах происходит при помощи вспомогательных и проходящих тонов.

Следить за тем, чтобы эти упражнения игрались в триольном ритме, с акцентировкой и не быстро (см. гл. IV, § 3). Впоследствии можно сочинять более развитую мелодию. Три стадии такого упражнения следует сделать письменно, а четвертую играть на фортепиано. Те, кому затруднительно играть четвертый вид упражнения на основе третьего, могут предварительно записать его. В дальнейшем следует играть такие упражнения, руководствуясь только первой ступеневой схемой.

§ 8. Квинтовый круг в открытой позиции

Объединяя рассмотренные выше позиции (с ведущими терцией и септимой), можно достичь более плавного голосоведения.

Сыграем нисходящую хроматическую гамму, расположив бас по терциям и септима по отношению к верхнему голосу. Начнем с мажорной терции. Получим секвенцию, основанную на квинтовом круге, где тональности двигаются против часовой стрелки:

138)

Не меняя баса, сыграем этот круг в нисходящей хроматической гамме, начиная с малой септимы:

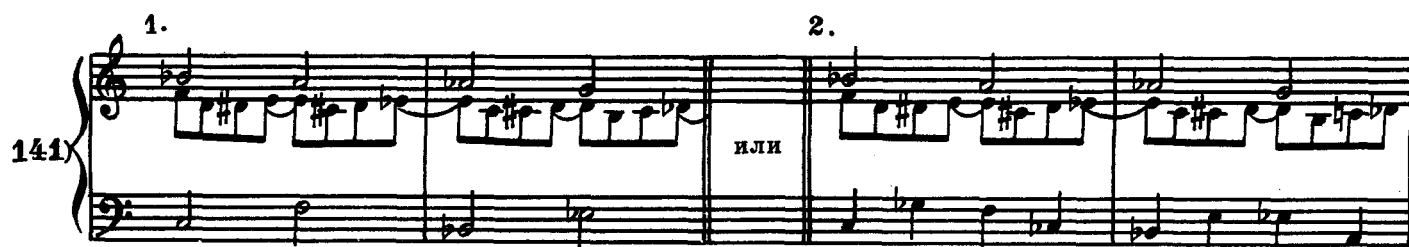
Объединим обе гаммы:

Мажорная терция и малая септима выбраны потому, что эти тона являются определяющими для септаккордов и дают возможность двигаться по хроматической гамме.

Упражнения:

Играть хроматическую нисходящую секвенцию с «опеванием» в среднем голосе септимы и терции:

§ 9. Трехголосие

В учебной практике бывает целесообразно использовать трехголосное изложение гармонии. В трехголосии присутствуют важнейшие голоса — мелодический голос, гармонический и бас.

Трехголосие позволяет сосредоточить внимание на движении каждого голоса, придать ему большую самостоятельность. Одним словом, внимание ученика направляется на горизонтальное развитие гармонических голосов, т. е. на контрапунктический способ гармонизации.

§ 10. Основные правила трехголосия

Занятия трехголосием должны происходить следующим образом:

1. Сочиняется или берется готовая мелодия.
2. Мелодия гармонизуется с помощью буквенно-цифровых обозначений.
3. Мелодия играется с басом.

4. Мелодия играется трехголосно, причем в среднем голосе на основных аккордах и на сильных долях большей частью должны быть ноты наиболее характерные для данной гармонии.

При сочинении среднего голоса необходимо следить, чтобы он был мелодически интересен; стремиться к тому, чтобы при остановках в верхнем голосе движение возобновлялось в среднем голосе и наоборот. Использовать удобные случаи для образования имитации. Пользоваться задержаниями. Задержания могут возникать как в первом, так и во втором голосе. Широко использовать проходящие ноты, хроматизмы. Упражнения на трехголосие играть в медленном и умеренном темпах.

Приводим пример трехголосного изложения, гармонизуя начало известной темы:

ФЛАМИНГО

Т. ГРОЙЯ

Moderato E^b maj E^b_6 Fm_7 $B^b_7(+5)$ $E^b m_7$

144)

A^b_{13} $A^b m_7$ B_{13} Fm_7/B^b B^b_9 B^b-9 и т.д.

При выборе тона в среднем голосе на сильную долю надо учитывать: 1. Какой тон аккорда находится в мелодии и в басу; 2. Голосоведение. Септима и терция — наиболее яркие тона, подчеркивающие колорит септаккорда. За ними следуют альтерированные ступени. Естественно, на сильную долю в среднем голосе могут попадать и другие тона.

Упражнения:

Играть в трехголосном изложении джазовые пьесы в медленном и умеренном темпах, руководствуясь приведенными выше правилами. Пользоваться антологией В. Симоненко «Мелодии джаза» (период «свинга»).

МОДУЛИРУЮЩИЕ СЕКВЕНЦИИ

Гармонические секвенции, основанные на квинтовом круге

Игра аккордовых секвенций является эффективным средством развития гармонического мышления и позволяет быстрее освоиться во всех тональностях. Сначала рассмотрим секвенции, построенные на квинтовом соотношении аккордов. Секвенции излагаются четырехголосно. Левая рука движется интервалами септимы и терции, правая берет оставшиеся аккордовые тона.

Аккордовые секвенции, основанные на квинтовом круге:

Тесное расположение

По целым тонам

145) а)

продолжить

V B^b I V A^b I V G^b I V E I V D I V C I

Хроматическая

б)

продолжить

IIIm V-9 II V II V II V II V II V II V II V II V

B^b A A^b G G^b F E E^b D D^b C B B^b I

Широкое расположение

Хроматическая

в)

продолжить

IIIm V-9 II V II V II V II V II V

B^b A A^b G F[#] F E

II E $\flat$ V II D V II D $\flat$ V II C V II B V II B $\flat$ V I

По целым тонам

г).

II B $\flat$ V I II A $\flat$ V I II G $\flat$ V I II E V

продолжить

I II D I I II C V I II B $\flat$ V I

Смешанное расположение

Хроматическая

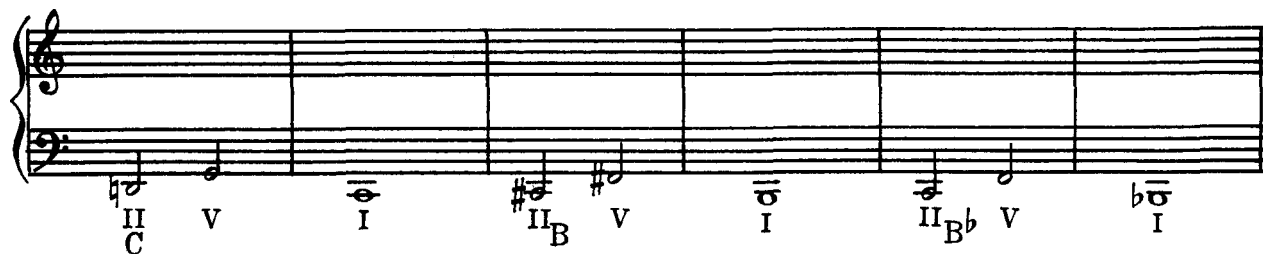
д).

II B $\flat$ V I II A V I II A $\flat$ V I

продолжить

II G V I II G $\flat$ V I II F V I II E V

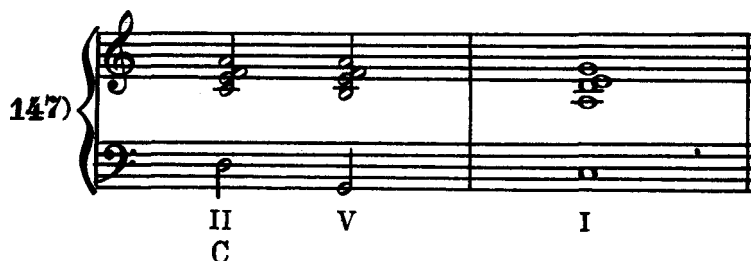
I II E $\flat$ V I II D V I II D $\flat$ V I

Все приведенные выше секвенции играть в тесном, широком и смешанном расположении, используя различные типы аккордов и альтерации.
Следующий оборот играть по полутонам вверх:

Второе обращение в правой руке — также играть по полутонам вверх:

Играть минорные секвенции по полутонам вниз:

ГЛАВА VIII

УСЛОЖНЕННАЯ БЛЮЗОВАЯ ГАРМОНИЯ

Возвращаемся к блюзу. Имея в распоряжении значительное количество гармонических оборотов, зная принципы замен, альтераций, широкого, тесного и смешанного расположений, можно рассмотреть несколько усложненных гармонических схем блюза, где используются эти средства.

Схема 28

	I ₇	VII _m III ₇	VI _m	V _m bV ₇
a)	IV ₇	IV _m bVII ₇	III _m VI ₇	bIII _m bVI ₇
	II _m	V ₇	III ₇ (+5) VI-9	II ₇ (-5) V+9

	I ₇	VII ₇ III ₇	VI _m	V _m bV ₇
б)	IV ₇	IV ₇ #IV _o	III _m	bIII ₇
	II _m	V ₉	III _m bIII ₇	II _m bII ₇

	I ₆ IV ₉	bVII _m bIII ₇	VI _{m9} II ₇	V _m I ₇
в)	IV ₉	IV _m bVII ₇	III _m	VI ₇
	II _m	II _m V ₇	III _m bIII _m	bVI ₉ V ₇

	I ₉	IV ₉	I ₉	V _m bV ₉
г)	IV ₉ bVII ₉	bIII ₉ bVI ₇	VI ₇ bVII ₇	VII ₇ I ₇
	II _φ	V ₇	I bIII _o	II _m V ₇

д)

I M	VII m $\flat$ VII $\flat$	VI m $\flat$ VI $\flat$	V m $\flat$ V $\flat$
IV M	IV m	III m $\flat$	$\flat$ III m
II m	V $\flat$	III m $\flat$ III m	II m $\flat$ II $\flat$

е)

I M	IV M	III m II m	$\flat$ II m $\flat$ V $\flat$
IV M	IV m	III m	$\flat$ III m
II m	$\flat$ II $\flat$	I M $\flat$ III m	II m $\flat$ II $\flat$

ж)

I M	IV M	III m II m	$\flat$ II m $\flat$ V $\flat$
IV M	IV m $\flat$ VII $\flat$	$\flat$ III M	$\flat$ III m $\flat$ VI $\flat$
$\flat$ II M	II m V $\flat$	III m VI $\flat$	$\flat$ VI m $\flat$ II $\flat$

з)

I M	VII m III $\flat$	VI m II $\flat$	V m I $\flat$
IV M	IV m $\flat$ VII $\flat$	III m	$\flat$ III m $\flat$ VI $\flat$
II m	V $\flat$	III m VI $\flat$	II m V $\flat$

и)

I M	VII m III $\flat$	VI m II $\flat$	$\flat$ II m $\flat$ V $\flat$
IV M	IV m VII $\flat$	III m	$\flat$ III m $\flat$ VI $\flat$
II m	V $\flat$ IV $\flat$	III m VI $\flat$	II m V $\flat$

к)

$\sharp$ I m $\sharp$ IV $\flat$	VII m III $\flat$	VI m II $\flat$	V m I $\flat$
IV M	IV m $\flat$ VII $\flat$	$\flat$ III M	$\flat$ III m $\flat$ VI $\flat$
$\flat$ II M	II m V $\flat$	III m VI $\flat$	II $\flat$ V $\flat$

Минор.
блюз

л)

I m $\flat$	IV $\flat$	I m $\flat$	I $\flat$ (+5)
IV $\flat$	IV $\flat$	VII 13	III $\flat$
$\flat$ VI $\flat$	V $\flat$	I m	$\flat$ II m

Упражнения:

Все приведенные схемы играть в тональностях до, фа, си $\flat$, ми $\flat$, ля $\flat$, соль, ре мажор, ля, ре, соль, до, фа, ми минор. Пользоваться тесным, широким и смешанным расположением. При тесном расположении играть аккомпанемент блюза в свободном ритме, применяя синкопы, акценты, короткие и выдержанные аккорды (см. гл. IV):

149) **B $\flat$ Moderato**

Тесное
(схема
г)

и т.д.

широкое
(открытая пози-
ция с ведущими
септимой и терци-
ей)
(схема
б)

F Moderato

бит
ногой x x x x simile

Смешанное
(схема
в)

G

x x x x simile

Рассмотрим несколько способов изложения гармонии блюза для левой руки:

стиль **Swing:**

150) а) **C dur** C13 F13 C13 F13 B^b13

C13 A+9(+5) Dm9 G13(-9) C13 Dm9 G-9(+5)

стиль **BeBop:**

б) **Cmaj** Bm9 E+9(+5) Am9 Am9 Gm9 C+9(+5) Fmaj9 Fm9 B^b13

Em9 A13 Em9 A^b13 Dm9 G+9(+5) Cmaj9 A+9(+5) Dm9 G+9(+5)

стиль **Pop-Rock:**

в) **C9(C+9)** F13

C9(C+9) G13 F13 C9(C+9) G13

вариант:

г) **C13** F9

C13 G9 F9 C13 G9

Упражнения:

Импровизировать на гармонию приведенных выше схем блюза в тональностях до четырех знаков.левой рукой играть в свободном ритме.

АККОРДЫ С ДОБАВЛЕННЫМИ ТОНАМИ. АККОРДЫ С ЗАДЕРЖАНИЕМ

§ 1. Аккорды с добавленными тонами

Это такие аккорды, в которых при добавленных более высоких тонах один или несколько низлежащих тонов не участвуют. Например, при добавленной ноне не участвует септима. Перед добавленным тоном ставится обозначение *add*, например:

Приводим некоторые аккорды с добавленными тонами от C:

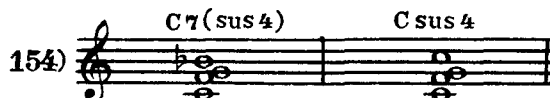

§ 2. Аккорды с задержанием

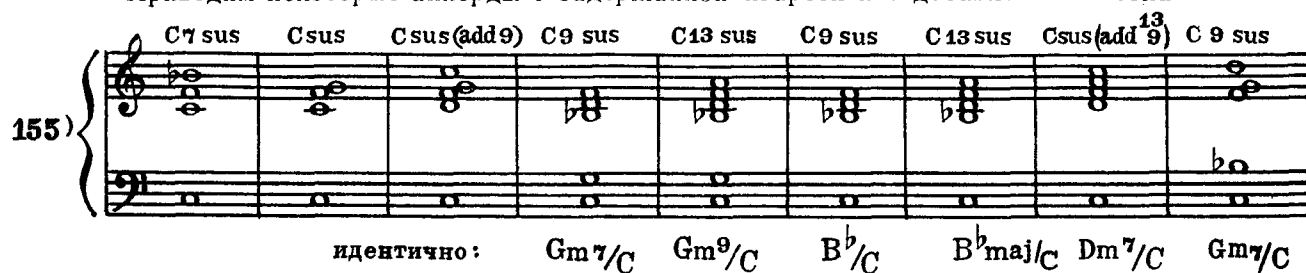
При буквенно-цифровом обозначении аккордов обозначается только задержание к терциям. Обозначать задержание к другим тонам аккорда, а также двойное или тройное задержание нет смысла, т. к. аккорды с двойным или тройным задержанием можно просто обозначить другим аккордом, например:

Аккорд с задержанной квартой обозначается сокращенным словом *sus** или *sus*⁴. Например:

Приводим некоторые аккорды с задержанной квартой и с добавленными тонами:

* Suspension (англ.) — задержание

СОЕДИНЕНИЕ МЕЛОДИИ С ГАРМОНИЕЙ

§ 1. Способы соединения

В этой главе будут рассмотрены некоторые фактурные приемы, относящиеся к гомофонно-гармоническому многоголосию.*

Существует несколько способов соединения мелодии с гармонией. Самым простым, элементарным способом является тот, при котором правая рука исполняет мелодию, а левая аккомпанирует, т. е. функции рук дифференцированы. При таком способе в правой руке мелодия может излагаться: а) одногласно:

ПАРИЖСКИЙ ПРОСТОР

156) **Moderato** **Б. ЭВАНС**

б) в какой-либо интервал или разными интервалами:

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

157) **Slow Blues** **Т. МОНК**

в) октавами или октавами с секундой посередине:

ПРИВЕТ ГАРНЕРУ

158) **Moderato** **(bridge)** **О. ПИТЕРСОН**

* Гомофония — вид многоголосия, в котором один голос (мелодия) главенствует, а остальные голоса играют подчиненную роль (гармоническое сопровождение, аккомпанемент).

г) аккордами:

ВЛЮБЛЕННЫЙ

Р. РОДЖЕРС

159) *mf*

В случаях «б», «в» и «г» правая рука несет и гармоническую нагрузку. Разумеется, на протяжении определенного музыкального построения фактура в правой руке может меняться — аккорды, например, чередуются с одногласием или интервалами и т. д. Такую фактуру можно назвать свободной:

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЙ

Б. ПАУЭЛ

160) *Slowly*

О левой руке при таком способе соединения мелодии с гармонией будет сказано ниже. Другим, более сложным способом соединения мелодии с гармонией является тот, при котором тема излагается в аккордовой фактуре («хоральное» изложение). Если с помощью первого способа можно было исполнять как тему, так и импровизацию, то этим способом обычно излагается тема:

НЕЖНОСТЬ-ЭТО НОЧЬ

Транскрипция Дж. Ширинга

Moderately fast

П. Ф. УЭБСТЕР

161) *p espress.*

Используется также характерный прием игры блокаккордами, рассмотренный нами в главе VI. Этим способом можно исполнять как тему, так и импровизацию (в умеренном темпе).

Реже можно встретить в джазе прием арпеджирования аккордов в левой или в правой руке — обычно в темах стиля «кул», а также в популярной музыке, например, в песнях и в стилях «рок» и «джаз-рок»:

УДАЛЯЮЩИЕСЯ ЗВЕЗДЫ

Rubato Б. ЭВАНС

162)

В джаз-роке такой прием арпеджирования аккордов часто несет тематическую нагрузку (такое фигурированное, виртуозное, токкатное изложение темы, где мелодическая линия как бы заслонена побочными нотами, можно встретить в музыке эпохи барокко, например у Баха, Генделя, Фрескобальди, Вивальди и т. д.):

ДВИЖЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО МЕТАЛЛА

Moderately Ч. КОРИА

163)

Таковы те основные приемы соединения мелодии с гармонией, которыми необходимо овладеть учащемуся, чтобы уметь не только исполнять на фортепиано аккомпанемент, но и находить правильные фактурные решения при исполнении джазовых пьес. При этом учащиеся должны уметь выбрать ту фактуру гармонизации, которая явится наиболее подходящей для стиля данной мелодии. Рассмотренные нами в гл. VI принципы открытой и закрытой позиции должны помочь учащимся найти правильные решения в овладении этой важнейшей задачей. Ниже вопросы фактуры будут рассмотрены более подробно.

§ 2. Изложение мелодии в аккордовой фактуре

Этот способ заключается в том, что гармония излагается двумя руками. На таком «хоральном» (в основном 4-голосном) изложении гармонии построен весь учебный процесс в курсе классической гармонии. В джазе такой способ в чистом виде чаще находит применение в оркестровке, особенно туттийных эпизодов (количество голосов произвольное). В фортепианном же изложении этот способ большей частью сочетается с другими, рассмотренными выше приемами (с применением, например, солирующей правой руки, когда мелодия на время отделяется от аккордов левой руки, с применением блокаккордов или арпеджированных аккордов, полифонии и т. д.); нередко мелодия излагается в октавном удвоении (с левой рукой), а аккорды возникают в определенные моменты, обычно совпадая с синкопами и сильными долями:

ИЗ „РУССКОЙ СЮИТЫ“

Allegro Ю. ЧУГУНОВ

164)

В гармонически насыщенной музыке, в медленных и умеренных темпах «хоральное» изложение встречается довольно часто:

ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО

Транскрипция Дж. Ширинга
Moderately slow

Л. БРАУН

165) *mf*

При изложении мелодии в аккордовой фактуре на основе закрытой позиции следует руководствоваться основным правилом — располагать аккорд по принципу натурального звукоряда, т. е. снизу более широкие интервалы, сверху — более тесные. Такой принцип наиболее акустически оправдан, особенно, когда аккорд находится в нижнем или среднем регистре. Разумеется, могут быть и исключения.

Рассмотрим принципы построения аккорда в тесном и смешанном расположении, которыми пользуются наиболее часто. Правая рука должна в рассматриваемом случае брать не только мелодический голос, но и несколько гармонических. В левой руке может браться любой интервал (чаще квинта или септима). Возможны любые удвоения. Количество голосов в аккорде может быть произвольным.

Предлагаем остановить внимание на некоторых фактурных моментах изложения гармонии.

- 1) В левой руке берется только бас, в правой — мелодия и остальные голоса:

КАК ТЫ НА МЕНЯ СМОТРИШЬ

А. К. ЖОБИМ

Bossa Nova

166) *mf*

- 2) Возникают подголоски в нижних и средних голосах:

СТРЕЛЯЮ ВЫСОКО

Транскрипция Дж. Ширинга
Moderately bright

Дж. МАК-ХЬЮ

167) *mf*

- 3) В «хоральном» изложении возникают имитации в средних голосах:

НОЧНОЕ СОЛНЦЕ

(bridge)

Д. МЕРКЕР

168) *mf*

4) Мелодия находится в басу, гармония в правой руке:

САДИСЬ В ПОЕЗД „А“

Б. СТЭЙХОРН
Транскрипция О. Питерсона

169) *Moderate Swing*

mf

RH

LH

5) Мелодия в среднем голосе:

ОЖИДАНИЕ

Ю. ЧУГУНОВ

170) *Andante*

p

и т.д.

§ 3. Соединение мелодии с гармонией на основе открытой позиции с ведущей септимой и ведущей терцией

Применение открытой позиции с ведущими септимой и терцией является удобным и хорошо звучащим способом соединения мелодии с гармонией. Существует простое правило для этого способа — играть приму и квинту в левой руке, мелодию в правой, добавляя недостающие терцию и септиму:

171)

IM IIIIm b IIIIm IIIm V_7 IIIIm b III $_7$ IIIm b II $_7$

Если мелодическая нота падает на терцию или септиму — удваивается эта терция или септима. При кварто-квинтовых соединениях аккордов общие тона остаются на месте.

§ 4. Изложение гармонии в левой руке при солирующей правой

Вернемся к первому, простейшему способу соединения мелодии с гармонией, когда мелодия находится в правой руке, а гармония в левой. Остановим внимание на левой руке.

Существует много способов изложения гармонии в левой руке. Каждый способ зависит от того, в каком стиле играет пианист, а также от его индивидуальной манеры. Ранние стили джаза, такие, как «рэгтайм» или «буги-вуги», ставили перед пианистами довольно жесткие рамки в изложении гармонии левой рукой. Более поздние стили — «би-боп», «хард-боп», «кул» — раскрепостили левую руку. Здесь мы столкнемся с более свободной трактовкой левой руки — от полнозвучных четырех-пятиголосных аккордов на каждую долю Эррола Гарнера до скромных, редких, акцентированных аккордов, часто даже интервалов Хораса Сильвера или Телониуса Монка.

Так как в курсе рассматривается в основном гармония среднего и позднего периодов джаза, остановимся более подробно на этих периодах. Приводим наиболее характерные случаи изложения основных аккордов в левой руке*:

1. Трезвучия:

172)

C C+

2. Трезвучия с добавленными секстой и ноной:

173)

C $_6^9$

3. Септаккорды. Малый мажорный:

174)

C $_7$

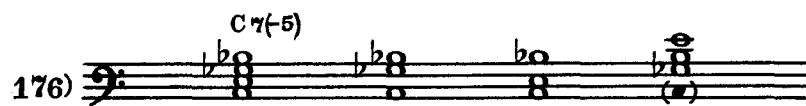
редко

* Крестиками отмечено наиболее часто используемое изложение аккорда.

Малый минорный:

Малый мажорный с уменьшенной квинтой:

Большой мажорный:

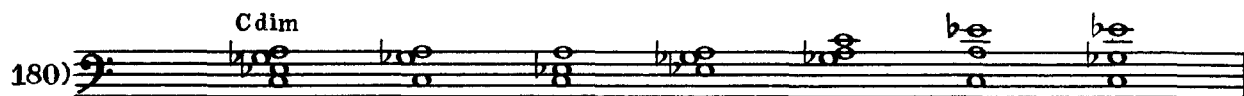
Большой минорный:

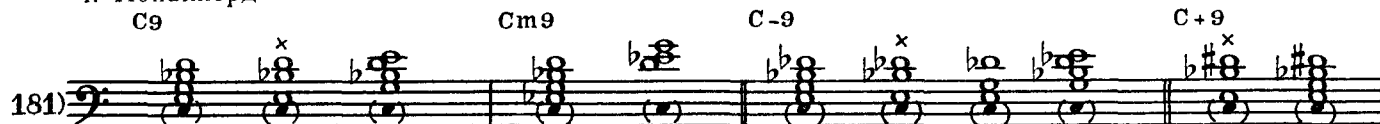
Большой с увеличенной квинтой:

Уменьшенный:

4. Нонаккорды:

5. Ундецимаккорды:

6. Тердецимаккорды: *

Выбор расположения аккорда зависит от регистра, в котором он находится.

Упражнения:

1) Строить все приведенные выше аккорды от 12 звуков;

2) Играть темы, предложенные педагогом. Мелодия в правой руке, гармония — в левой.

Использовать приведенные выше аккорды.

Примечание:

В джазовом фортепиано вплоть до 1940 года доминировала концепция качающегося баса («свинг-бейс») или позже «страйд-пьяно» — «шаговый» рояльный стиль, который возник еще в период раннего рэгтайма. Выдающимися мастерами этого стиля были Эрл Хайнс, Тэдди Уилсон, Арт Тейтум и «Фэтс» Уоллер.

Суть качающегося баса состоит в непрерывном подчеркивании всех долей такта, причем на первую и третью доли берется децима, иногда с квинтой или секстой внутри, или один звук, а на вторую и четвертую доли аккорд в тесном расположении или интервал. При параллельном движении предпочтение отдается дециме:

ПРИГОРШНЯ КЛАВИШ

Фэтс УОЛЛЕР

Дальнейшее развитие фортепианной игры привело к отказу от такого использования левой руки. Первые шаги в этом направлении были сделаны уже Тедди Уилсоном и закрепляются в стиле Бада Пауэлла.

ГЛАВА XI

ОТКЛОНЕНИЕ, МОДУЛЯЦИЯ

§ 1. Отклонение

В связи с тем, что джазовая тема в подавляющем большинстве случаев невелика по объему и имеет форму однотонального периода или двухчастную репризную, чаще приходится говорить об отклонениях. Тональный план музыкальной формы (имеется в виду форма темы) в целом строится по принципу ухода от начального тонического аккорда и возвращения к нему: 1 — экспозиция главной тональности; 2 — уход из главной тональности; 3 — возвращение в главную тональность в связи с возвращением первого раздела темы.

Часто это просто несколько звеньев гармонической секвенции типа II—V—I, приводящей в каденции к основной тональности**.

* В мажорном тердецимаккорде одиннадцатый звук обычно пропускается или повышается.

** См. также гл. VII («Модулирующие секвенции»).

КАК ВЫСОКА ЛУНА

М. ЛЬЮИС

185) **Fast**

Chords: Gmaj, G6, Gm7, C7, Fmaj, F6, Fm7, B^b7, E^bmaj, Am7-5, D7, Gm7, Em7(-5), Bm7, E7, Am7, D7

В 32-тактовой теме, в форме ААВА, часть В может начинаться сразу в другой, иногда далекой, тональности, как, например, в теме Дж. Грина:

ТЕЛО И ДУША

Дж. ГРИН

186) **Конец I - й части** **II - я часть**

Chords: B^bm7, E^bm, A^b7, D^b, A7, D6, Em7, F#m7, Gm6

§ 2. Модуляция

Модуляция — это переход в другую тональность и завершение в ней музыкального построения. В эстрадной музыке модуляция используется сравнительно чаще, чем в джазе. Вероятно, это вызвано отсутствием в эстрадной музыке полноценной импровизации, что требует привлечения других средств выразительности. В джазе модуляция чаще используется в пьесах для больших оркестров, где она служит одним из средств контраста. Наиболее часто это внезапная модуляция на полтона, тон, полтора, два, два с половиной тона вверх или, реже, вниз. Возможны несколько таких внезапных модуляций, когда тема каждый раз повторяется в другой тональности, например, выше на полтона.

Внезапная модуляция может быть совершена как посредством какого-либо вспомогательного аккорда (чаще доминантового), так и без него. После проведения темы в новой тональности или в нескольких тональностях, возможно возвращение в основную тональность. Часто тема начинается в одной тональности и кончается в другой. Эта последняя тональность и является по существу подлинной тональностью темы. Для темы «Лаура», например, определяющей тональностью является до мажор (каденция), а не соль мажор (начало).

ЛАУРА

Д. РЭКСИН

187) **Andante**

Chords: Am7, Am7/D, D-9, G, C9, G6, Gm7, Gm7/C, C-9, Fmaj, Fm7, Fm+7, Dm7(-5), G-9, Cmaj, Bm7 E9, Am+7, Am6, Am7, D-9, Dm9/C, G9, G-9, C6⁹ Cdim, Fm6/C, C

Модуляция часто применяется в песнях, где оркестровый отыгрыш может звучать в другой тональности. Возможны и другие случаи применения модуляции. Постепенная модуляция совершается обычно при помощи одного или нескольких ходов по тональностям квинтового круга (модулирующая секвенция):

Схема 29 $Dm7 | Em7(-5) A7 | Dm7 | Cm7 F7 | B^b$
 модули-
 -рующий
 аккорд
 или $Bm7(-5) E-9 | Am | Dm7(-5) G7(+9) | C$

Используются также замены. В целом принципы модуляции в джазе мало чем отличаются от принципов модуляции в классической гармонии. В современной рок-музыке, наряду с использованием при модуляциях и отклонениях функциональных соотношений, часто имеет место мелодическая связь аккордов (см. главу XV). Такой принцип связи аккордов напоминает гармонический язык доклассического периода европейской музыки (до середины XVIII века). Приводим несколько характерных образцов:

ОДНАЖДЫ

Moderately bright Р. ЛЭММ

188) $E^b m$ D^b $Am7$ G^b G E

Bass

C G^b

Drum solo

Vocal

$A^b sus$ A^b E^b Fm D^b

$G^b maj$ B^b D Gm Gm/F E^b Gm/D

Cm Em $G E$ C G^b $A^b sus$

Vocal

и т.д.

ОСАНА

Moderately slow А.Л. ВЕББЕР

189) G D G B^b

mf f

Chords: E^b, E^bm, Em, Cm, A^b, D, G, Cm, B/F^{##}, Cm, B^b, B.

и т. д.

Проанализировать пьесу:

ЛАМЕНТО

Ю. ЧУГУНОВ

190) Andante

p

f

p

This page of musical notation is for a piano piece, featuring seven systems of staves. The notation includes various musical elements such as triplets, trills, and dynamic markings. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 4/4.

The systems are as follows:

- System 1: Treble and bass staves. Treble staff has a triplet of eighth notes and a trill. Bass staff has a triplet of eighth notes. Dynamic marking: *p sub.*
- System 2: Treble and bass staves. Treble staff has a triplet of eighth notes. Bass staff has a triplet of eighth notes. Dynamic marking: *p*
- System 3: Treble and bass staves. Treble staff has a trill and a triplet. Bass staff has a triplet. Dynamic markings: *sf*, *p*, *sf*
- System 4: Treble and bass staves. Treble staff has a triplet. Bass staff has a triplet. Dynamic markings: *mp*, *sf*
- System 5: Treble and bass staves. Treble staff has a triplet. Bass staff has a triplet. Dynamic marking: *f*
- System 6: Treble and bass staves. Treble staff has a triplet. Bass staff has a triplet. Dynamic marking: *f*
- System 7: Treble and bass staves. Treble staff has a triplet. Bass staff has a triplet. Dynamic marking: *f*

ГЛАВА XII БАЛЛАДА

В современном своем бытовании баллада сильно отличается от того, что это понятие обозначало раньше. Старинная баллада, завезенная эмигрантами-англокельтами в Америку, сыграла значительную роль в образовании южных хоровых гимнов и спиричуэлс. Современная баллада — это песня в медленном темпе, обычно в двухчастной репризной или трехчастной форме.

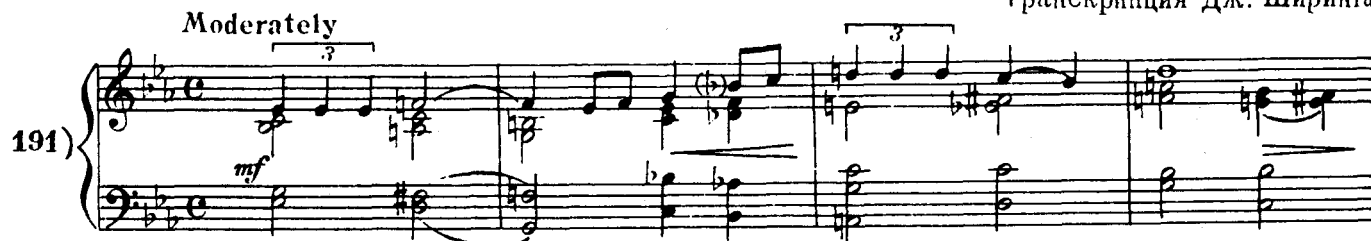
Баллады располагают к сложной, интересной гармонизации, с использованием альтераций, замен, хроматизма, параллелизма, задержаний и т. д. Поэтому вполне естественно, что одну мелодию можно гармонизовать разными способами. Баллады, находящиеся в антологии Симоненко «Мелодии джаза», даны в очень приблизительной гармонизации, что позволяет студентам проявить большую самостоятельность в выборе гармонических средств. Балладу следует гармонизовать в свободном расположении, т. е. чередуя широкое, тесное и смешанное расположения и применяя произвольное количество звуков в аккордах. Следить за плавностью голосоведения. Поначалу полезно играть только гармонию, имея в виду более низкое по отношению к мелодии расположение аккордов. Затем, хорошо освоившись с гармонией, подключить мелодию. Трудность при этом заключается в том, что правая рука зачастую берет не только мелодический голос, но и два-три гармонических. Аккорды располагаются по принципу натурального звукоряда, т. е. в левой руке берутся более широкие интервалы, в правой — более тесные (см. главу X). Ритмическая пульсация — четверти, в средних голосах половинные, иногда восьмые. Желательно применять в средних голосах контрапунктирующие мелодические линии.

Образец гармонизации баллады:

ИЗРЕДКА

Б. ГРИН

Транскрипция Дж. Ширинга

The musical score is written for piano and consists of five systems of staves. The key signature is two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. The notation includes various accidentals (sharps, flats, naturals) and dynamic markings. The first system starts with a treble clef and a key signature of two flats. The second system continues the piece. The third system also continues. The fourth system ends with a double bar line. The fifth system begins with a new section marked with a diamond symbol, followed by a triplet, and then a section marked 'rit.' (ritardando) leading to a final chord marked 'pp' (pianissimo).

Упражнения:

- 1) Анализировать приведенную выше балладу с точки зрения гармонии и фактуры.
- 2) Играть баллады с подробной гармонизацией в свободной фактуре. Темы брать из антологии Симоненко «Мелодии джаза».

ГЛАВА XIII

БОССА НОВА

Не менее богатые возможности для гармонизации заключены во многих образцах стиля «босса нова»*. Появившийся в 1962 году на основе бразильской самбы стиль «босса нова» сразу привлек многих джазовых музыкантов, особенно музыкантов «кула», своей мелодической и ритмической свежестью**.

Гармония босса новы основывается большей частью на гармонических оборотах, рассмотренных нами в V главе, но благодаря ритму и мелодии гармония воспринимается очень свежо. Многие босса новы имеют протяженные распевные темы, которые в своем мелодическом развитии требуют интересного модуляционного развития гармонии.

Наиболее характерный оборот начальных тактов I—II₇—IIIm—V₇ (в мажоре) или I—II₇—V₇ (в миноре).

ДЕЗАФИНАДО

А. К. ЖОБИМ

192) Moderately

F G7(-5) Gm7 C7 и т.д.

ДЕВУШКА ИЗ ИПАНИМЫ

А. К. ЖОБИМ

193) Moderately

D^b9 E^b7 E^bm7 и т.д.

СО ДАНСО САМБА

А. К. ЖОБИМ

194) Samba

C6 D9 Dm7 G9 C

НЕ НАДО БОЛЬШЕ БЛЮЗА

А. К. ЖОБИМ

195) Bossa Nova

Fm G7 C-9 Fm C7 и т.д.

* Bossa Nova (португ.) — новое чувство.

** Наиболее распространенные ритмические рисунки босса новы:

196)

Ритм ударных Ритм баса Ритм гитары или фортепиано

Исполнение босса нов на фортепиано может вызвать у учащихся определенные трудности, связанные с ритмом. Не следует приведенную ритмическую схему для гитары и фортепиано стараться осуществить в каждом такте. В большинстве случаев лучше ограничиться в правой руке мелодией с подголоском, а ритм отмечать в левой руке, имитируя контрабас. Гитарный ритм в правой руке можно включать на выдержанных нотах в мелодии. Если мелодия босса новы изложена мелкими длительностями, это само по себе создает нужную ритмическую пульсацию.

Приводим образец гармонизации босса новы в ритмическом оформлении.

ДЕЗАФИНАДО

А. К. ЖОБИМ

Moderately

197)

The musical score consists of six systems of piano accompaniment. Each system has a right-hand staff (treble clef) and a left-hand staff (bass clef). The right-hand part features a melodic line with various ornaments and dynamics, while the left-hand part provides a steady bass line. The score is written in 2/4 time and the key of B-flat major. The first system is marked 'Moderately' and '197)'. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like 'mf' and 'p'.

ГЛАВА XIV

ПОДРОБНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ

Большинство джазовых и эстрадных композиций (если только композиция не ладовая, т. е. основанная на одном-двух аккордах, или сама по себе не требующая подробной гармонизации, где можно ограничиться простыми аккордами) требует подробной гармонизации. Опытный музыкант обычно легко справляется с такой задачей и быстро находит оптимальный вариант. Учащимся, чтобы овладеть навыком подробной гармонизации, следует помнить, что в их распоряжении целый ряд средств, при помощи которых она совершается. Перечислим эти средства: использование побочных доминант, замен, альтерации и хроматизмов, параллелизма, проходящих ступеней, задержаний и предъёмов, сложных аккордов с добавленными ступенями. Принципы такой гармонизации идентичны принципам гармонизации в классической гармонии, которыми руководствуются, в частности, при решении гармонических задач. Разумеется, выбор аккордов при гармонизации джазовой темы будет иным.

На первых порах, приступая к подробной гармонизации, следует разделить этот процесс на несколько этапов. Лучше всего для этой цели подойдет тема в медленном темпе типа баллады, располагающая к подробной гармонизации, где смена аккордов происходит зачастую на каждую четверть, а иногда и на восьмые. Чтобы обрести навык такой гармонизации, учащийся долгое время должен руководствоваться приведенным ниже планом, постепенно сокращая количество этапов:

1. Выписать тему и проставить под ней простейшие функции, пользуясь буквенными символами.
2. Играть мелодию с гармонией по записанной схеме, находя более подробные функциональные связи, т. е. используя побочные доминанты (см. главу V).
3. Найти возможные замены тонических и доминантовых аккордов, причем следует прокорректировать гармонию, стараясь, по возможности, сократить применение квартоквинтовых соотношений, в чем поможет использование параллелизма и замен.
4. Последний этап — «украшающий», где можно подумать об использовании задержаний, предъёмов, усложненных аккордов, проходящих ступеней, органного пункта, коротких имитаций и т. д. Последний этап имеет смысл записать нотами на двух строчках. Приводим пример гармонизации по приведенному выше плану:

НАД РАДУГОЙ

Х. АРЛЕН

198) I *Slow* E^b Gm A^b Gm $C7$

II E^b $D7$ $Gm7$ E^b7 A^b $D7$ $Gm7(-5)$ $C7$

III $A-9(-5)D-9$ $Gm7$ $Fm7$ $Em7$ $A9(-5)$ A^b $D-9$ D^b13 $C-9susC7$

IV

I **Fm** **E^b** **C7** **Fm7** **B^b7** **E^b**
 II **Fm7** **Fm7(-5)** **Gm7** **C7** **F7** **B^b7** **E^b**
 III **Fm7** **A^bm7** **E^b** **E^b/D** **B^bm6/D^b-13** **F13** **B^b9** **E^b6** **B^b7**
 IV
 V

ГЛАВА XV

СВОБОДНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ

§ 1. Мелодическая связь аккордов

В гармоническом движении имеется двухсторонняя связь аккордов — гармонико-функциональная и мелодическая. Та или иная связь может преобладать, приобретать ведущее значение. Действие гармонических функций распространяется и на расстоянии, например, соотношение тональностей разных разделов формы. Мелодическое движение каждого голоса в гармонии есть не что иное, как голосоведение.

В джазовой музыке, особенно современной, самостоятельность мелодических связей проявляется довольно часто. Это выражается в последовании аккордов, не соответствующем их функциональной направленности. Назовём это «свободной гармонизацией». Одна из причин появления мелодических связей состоит в тенденции джазовой гармонии к параллелизму.

Известно, что один звук можно гармонизовать большим количеством аккордов. Например, если в мелодии звук *c*, его можно гармонизовать следующими аккордами:

Схема 30 C¹¹, C^{m11}, D^bmaj, D⁷, E^bm⁶, E^b₆, E^b₇, E^bdim, E⁺, F, F^m, F⁷, F^m₇, F^m₉, F[#]₇(-5), F[#]dim, G sus, A^b, A^b₆, A^b₇, A^b₉, A^b₋₉, A^m, A^m₇, A^m₇(-5), A^{dim}, A^m₆, A⁺₉, B^b₉, и т.д.

Исходя из этого до-мажорную гамму, например, можно гармонизовать такими способами:

199)

или десятками других способов.

Выбор аккордов при таком способе гармонизации почти целиком зависит от фантазии, изобретательности и вкуса учащегося. Ни в коем случае нельзя свободную гармонизацию возводить в самоцель. Далеко не всегда сложное становится синонимом хорошего. Но будущему пианисту, аранжировщику или композитору, безусловно, надо владеть этим способом гармонизации. Приступая к свободной гармонизации, учащийся должен выбрать себе какой-нибудь руководящий принцип, иначе такая гармонизация превратится в бездумное подбирание случайных, не связанных между собой аккордов. Обычно мелодический принцип гармонизации используется наряду с функциональным, что дает возможность не потерять тональную опору. Мелодический способ гармонизации сам по себе приводит к атональности*. Нет смысла перечислять здесь те принципы, которые могли бы лечь в основу той или иной гармонизации. Выбор пути опять-таки будет зависеть от изобретательности автора. Приведем пример гармонизации одной мелодии, надеясь, что он подскажет учащимся возможные пути в поисках гармонизации других мелодий.

В ЛИРИЧЕСКОМ НАСТРОЕНИИ

Транскрипция Андрэ Превина

Дж. МАК-ХЬЮ

Slowly

Подробное рассмотрение сложных способов гармонизации выходит за рамки данного учебного пособия. (Здесь, по сути дела, вступает в силу композиторская работа.) Как было отмечено выше, решающим фактором в конечном итоге явится художественное чутье исполнителя.

* При всей произвольности гармонизации опорные каденционные обороты обычно остаются функциональными. В целом это можно назвать гармонической импровизацией.

§ 2. Выбор гармонических средств. Гармонизация простыми аккордами

Приступая к гармонизации мелодии, прежде всего следует уяснить себе, к какому жанру и стилю может относиться эта мелодия. Выбор аккордов должен соотноситься со стилем этой мелодии. Не всегда сложные аккорды с добавленными ступенями бывают необходимы. Иногда простое трезвучие оказывается уместнее, чем септаккорд или трезвучие с секстой. Чувство меры, гармоническое чутье, способность угадать жанровые и стилевые корни мелодии должны прийти здесь на помощь. Например, в теме Б. Тиммонса «Стон» второй такт гармонизируется трезвучиями, а не какими-либо более сложными аккордами. На такую гармонизацию наталкивает сходство этой темы с негритянскими «work songs»^{*}:

СТОН

Б. ТИММОНС

Во многих темах в стиле «рок» также используется гармонизация трезвучиями наряду с более сложными аккордами. Но следует отметить, что трезвучия здесь нередко используются в необычном, нефункциональном, чаще в терцовом и секундовом сопоставлении:

ДОРОГА

Т. КЭЗ

202)

^{*} Гармонизация трезвучиями касается в этих случаях только темы. В импровизации используются обычные септаккордовые схемы.

и т.д.

Чтобы легче ориентироваться в стилевых особенностях предлагаемой для гармонизации мелодии, нужно знать много музыки разных стилей и периодов джаза и эстрады, что при наличии в наше время таких массовых средств информации как радио, грамзапись, магнитная запись, печать — доступно каждому.

Упражнения:

Играть следующие гармонические секвенции (трезвучиями):

1)

203)

и т.д.

2)

и т.д.

3)

и т.д.

4)

Exercise 4, first system. Treble staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B). Bass staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B).

Exercise 4, second system. Treble staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B). Bass staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B).

5)

Exercise 5, first system. Treble staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B). Bass staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B).

Exercise 5, second system. Treble staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B). Bass staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B).

6)

Exercise 6, first system. Treble staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B). Bass staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B).

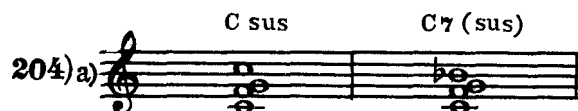
Exercise 6, second system. Treble staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B). Bass staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B).

Exercise 6, third system. Treble staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B). Bass staff: Chords (F#m, Gm, Am, Bbm) followed by a melodic line (Bb, A, G, F, E, D, C, B).

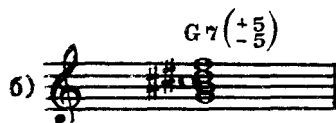
ГЛАВА XVI

АККОРДЫ НЕТЕРЦОВОГО СТРОЕНИЯ

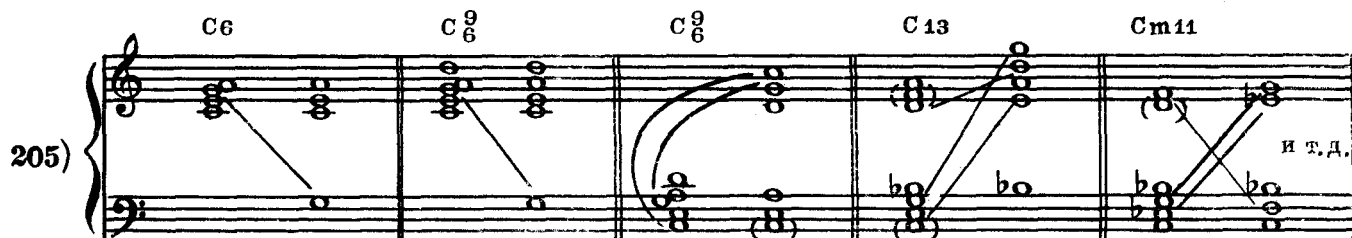
К ним относятся аккорды, расположенные по секундам, квартам, квинтам, септима, а также аккорды, где могут чередоваться перечисленные интервалы и терция. Некоторые из таких аккордов упоминались в предыдущих главах. Это аккорды с задержанием:

и целотонный аккорд:

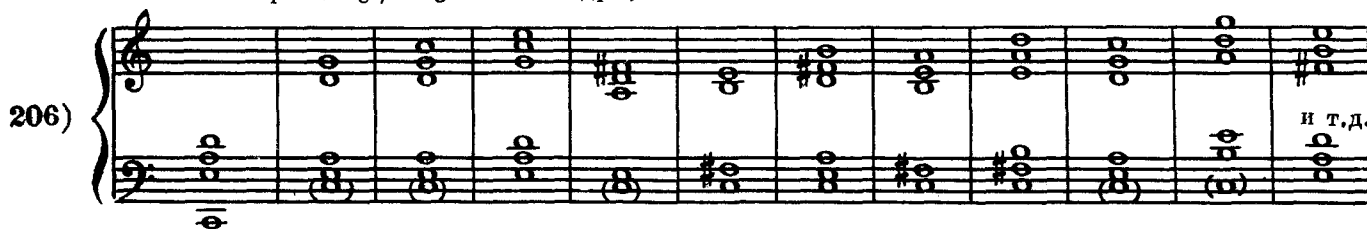
Большое распространение в джазе получил квартовый аккорд, состоящий из нескольких кварт, иногда с терцией. Таким способом можно располагать аккорды и обращения аккордов типа C_9 , Cm_9 , C_9^6 , C_{13} и др., и эти же аккорды с альтерациями. Такие аккорды получают от вынесения некоторых гармонических тонов в аккордах с добавленными тонами (гроздевые аккорды) на октаву вниз или вверх, т. е. от применения смешанного расположения:

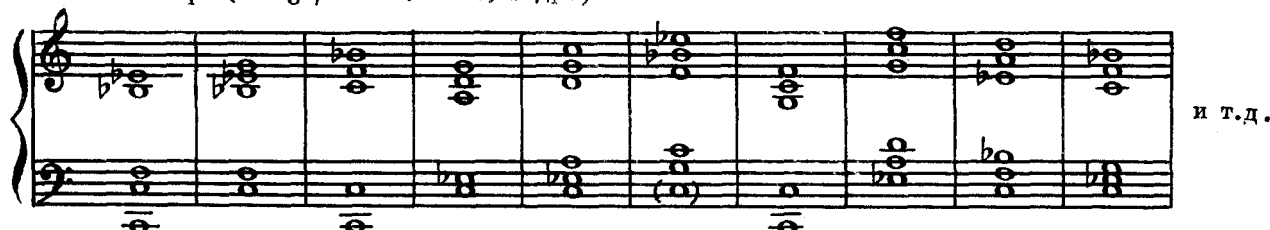
Приводим варианты изложения тонической (мажорной и минорной) и доминантовой гармонии квартовыми аккордами:

Тоническая группа:

Мажор: (C_6^9 ; $C_6^9(+11)$ и др.)

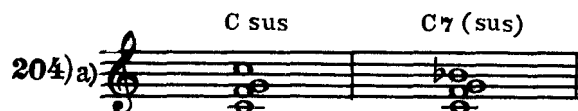
Минор: (Cm_6^9 ; $Cm_7(add11)$ и др.)

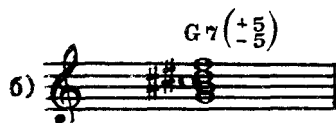
ГЛАВА XVI

АККОРДЫ НЕТЕРЦОВОГО СТРОЕНИЯ

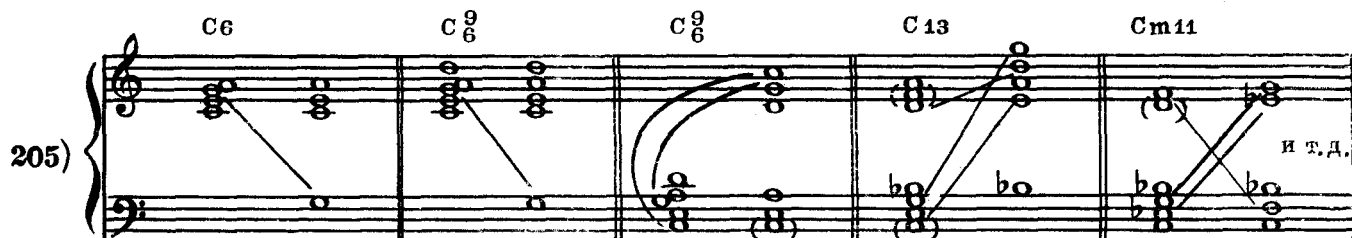
К ним относятся аккорды, расположенные по секундам, квартам, квинтам, септима, а также аккорды, где могут чередоваться перечисленные интервалы и терция. Некоторые из таких аккордов упоминались в предыдущих главах. Это аккорды с задержанием:

и целотонный аккорд:

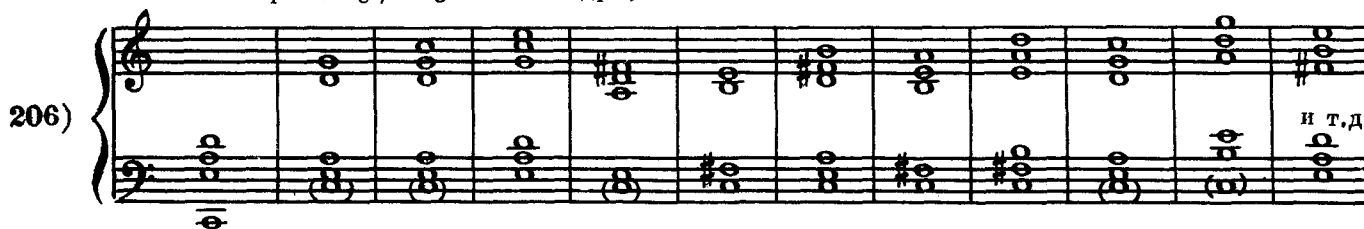
Большое распространение в джазе получил квартовый аккорд, состоящий из нескольких кварт, иногда с терцией. Таким способом можно располагать аккорды и обращения аккордов типа C_9 , Cm_9 , C_9^6 , C_{13} и др., и эти же аккорды с альтерациями. Такие аккорды получают от вынесения некоторых гармонических тонов в аккордах с добавленными тонами (гроздевые аккорды) на октаву вниз или вверх, т. е. от применения смешанного расположения:

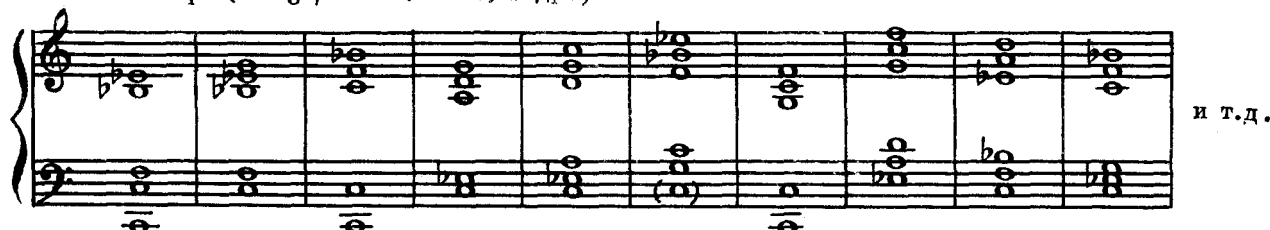
Приводим варианты изложения тонической (мажорной и минорной) и доминантовой гармонии квартовыми аккордами:

Тоническая группа:

Мажор: (C_6^9 ; $C_6^9(+11)$ и др.)

Минор: (Cm_6^9 ; $Cm_7(add11)$ и др.)

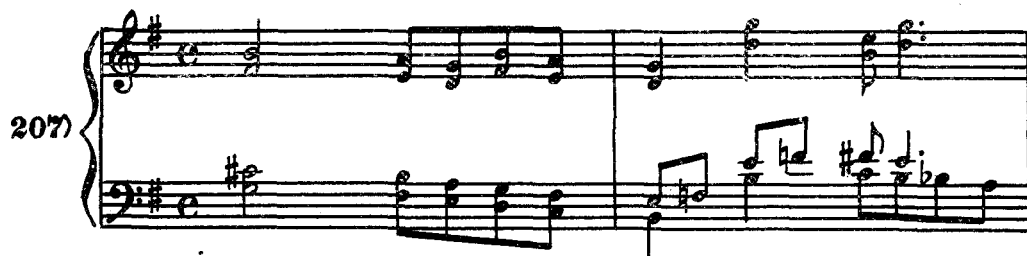
Доминантовая группа: (С9; С13; С +9 и др.)

При употреблении таких аккордов применяются параллелизмы и смещения (воспользуемся для подобной гармонизации известной мелодией С. Фостера):

ДОМИК НАД РЕКОЙ

С. ФОСТЕР

Упражнения:

1. Играть мажорные гаммы от 12 звуков квартовыми аккордами:

2. Играть секвенции квартовыми аккордами от 12 звуков:

ГЛАВА XVII

ПОЛИАККОРДЫ. ПОЛИТОНАЛЬНОСТЬ

§ 1. Полиаккорды

Полиаккорды — это комбинированные аккорды, состоящие из двух (или более) аккордов разных тональностей. Основной тональностью таких аккордов является тональность нижнего аккорда. Нижний аккорд — обычно трезвучие или септаккорд, верхний — почти всегда трезвучие.

Если в основании мажорный аккорд, например большой мажорный септаккорд, получаются аккорды тонической группы (мажорные). Если в основании мажорное трезвучие или доминантсептаккорд, получаются альтерированные аккорды доминантовой группы. Если в основании минорное трезвучие или минорный септаккорд, получаются минорные аккорды тонической группы (в основном альтерированные).

В аккордах доминантовой группы в некоторых случаях квинта в нижнем аккорде опускается (если она не альтерирована).

Тоническая группа:

Мажор:

$C_6^9(+11)$ и т.д.

210)

Доминантовая группа:

$C-9(+5)$ и т.д.

Тоническая группа:

Минор:

Cm_6^9, Cm_6^{11} и т.д.

§ 2. Расположение полиаккордов

В первом параграфе данной главы полиаккорды были представлены в основном виде. Однако, пользуясь обращениями, удвоениями и перемещениями, а также опуская некоторые тона в нижнем и верхнем аккорде, можно достигнуть более интересного, богатого звучания.

Приводим наиболее типичные примеры расположения таких аккордов:

Тоническая группа:

Мажор: $Cmaj$, C_6^9 , $C_6^9(+11)$ и т.д.

211)

Доминантовая группа: C_9 , $C_7(+11)$, $C-9(-5)$ и т.д.

Тоническая группа:
Минор: Ст₆⁹, Ст₁₁ и т.д.

§ 3. Политональность

Политональность — это одновременное сочетание на определенном отрезке времени разных тональностей. Находит применение как художественный прием, используемый в современном джазе.

Сделать подробный анализ приведенной ниже пьесы по следующим пунктам: 1. Форма. 2. Тональный план. 3. Подробный гармонический анализ. 4. Фактура.

ПРЕЛЮДИЯ

Andante, Rubato

Ю. ЧУГУНОВ

This page of musical notation consists of seven systems of staves. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The notation includes various musical elements:

- System 1:** Features triplets in both hands. The right hand has a triplet of eighth notes, and the left hand has a triplet of quarter notes. A dynamic marking of *p* (piano) is present.
- System 2:** Continues with triplets. A dynamic marking of *p sub.* (pianissimo) is present.
- System 3:** Features a *ff* (fortissimo) dynamic marking. The right hand has a long, sustained chord with a fermata. The left hand has a triplet of eighth notes.
- System 4:** Features a *rit.* (ritardando) marking. The right hand has a long, sustained chord with a fermata. The left hand has a triplet of eighth notes.
- System 5:** Features a *Tempo primo* marking. The right hand has a triplet of eighth notes. A dynamic marking of *mp* (mezzo-piano) is present.
- System 6:** Continues with triplets. A dynamic marking of *p* (piano) is present.
- System 7:** Features a *p* (piano) dynamic marking in the right hand and a *pp* (pianissimo) dynamic marking in the left hand. The right hand has a triplet of eighth notes.

ГАРМОНИЯ В ДЖАЗЕ (КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

Джаз — явление настолько многоликое, что представить развитие его гармонического языка от возникновения до настоящего времени — довольно трудная задача. Однако, если отбросить все второстепенное и сосредоточить внимание на определяющих моментах этого развития, безусловно можно говорить об основном направлении в гармонической эволюции джаза, о движении от элементарного к более сложному. Это направление наиболее последовательно и наглядно осуществлялось в произведениях для больших оркестров. Если проследить развитие малых составов «combo», можно заметить на некоторых этапах отклонение от этого направления, например, в стиле «хард-боп», где музыканты часто ограничивали гармоническую схему несколькими аккордами простой песенки, что раскрепощало их импровизацию. Аналогичная тенденция проявилась и в так называемой ладовой музыке, где вся пьеса может строиться на одном-двух аккордах. Как уже было сказано, джаз свободно, творчески заимствовал некоторые европейские гармонические формы и принципы. Историческое развитие джазовой гармонии можно было бы проследить уже по тому, какие именно европейские гармонические формы он воспринял и ассимилировал на отдельных этапах своей истории.

В рамках данного пособия нет возможности для такой сложной аналитической работы, поэтому мы просто остановимся на узловых моментах развития джаза и рассмотрим связанные с ними музыкальные явления с точки зрения гармонии и других музыкальных средств.

§ 1. Спиричуэлс

Спиричуэлс возникли в результате приобщения негров к религии белых. В протестантской церкви, наиболее распространенной в Америке, негры впервые познакомились с многоголосными хоровыми гимнами. Быстро усвоив несложную мелодику и гармонию этих гимнов, они с самого начала стали вводить в хоровое пение элементы импровизации. Спиричуэлс являются образцами развитого высокохудожественного музыкального фольклора, сформировавшегося в Южных штатах в XIX веке. Поражает высокая культура хорового исполнения, сочетающая экспрессивную мелодику со сложной системой полифонических подголосков, имитаций, острой ритмикой и свежей, необычно звучащей (несмотря на привычные европейские обороты и последования) гармонией. Спиричуэлс — одно из ответвлений афроамериканского фольклорного стиля, которое во многом определило дальнейшие пути развития джаза. Уже здесь налицо глубокое взаимопроникновение элементов европейской и африканской музыки, тот синтез, который является неотъемлемой чертой джаза. В спиричуэлс тесно переплетаются англокельтские и негритянские музыкальные элементы. Это одна из тех первых синтетических афроевропейских культур, которые приобрели в Америке роль национального фольклора, развившегося на социальной и культурной почве страны. Мелодические и гармонические принципы построения европейских церковных гимнов были усвоены неграми и перенесены в русло их собственных музыкальных традиций. Из этого возникли уже иного рода гимны, которые отличаются наряду с отчетливым окружением европейскими формами также и применением впервые самых простых ступеневых гармоний, восходящих к древним традициям африканского хорового пения (гармоническая линейка, ленточное голосоведение и т. д.)^{*}. Значение спиричуэлс в развитии джаза состоит в разработке принципов мелодического оформления закрытой и открытой

^{*} Часто встречаются плагальные обороты, уменьшенные септаккорды или нонаккорды, эллипсис (ожидаемая тоника заменяется пониженной VI ступенью), замена трезвучия квартсекстаккордом и др. В появившихся вскоре печатных сборниках гармония более упорядочена.

ГАРМОНИЯ В ДЖАЗЕ (КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

Джаз — явление настолько многоликое, что представить развитие его гармонического языка от возникновения до настоящего времени — довольно трудная задача. Однако, если отбросить все второстепенное и сосредоточить внимание на определяющих моментах этого развития, безусловно можно говорить об основном направлении в гармонической эволюции джаза, о движении от элементарного к более сложному. Это направление наиболее последовательно и наглядно осуществлялось в произведениях для больших оркестров. Если проследить развитие малых составов «combo», можно заметить на некоторых этапах отклонение от этого направления, например, в стиле «хард-боп», где музыканты часто ограничивали гармоническую схему несколькими аккордами простой песенки, что раскрепощало их импровизацию. Аналогичная тенденция проявилась и в так называемой ладовой музыке, где вся пьеса может строиться на одном-двух аккордах. Как уже было сказано, джаз свободно, творчески заимствовал некоторые европейские гармонические формы и принципы. Историческое развитие джазовой гармонии можно было бы проследить уже по тому, какие именно европейские гармонические формы он воспринял и ассимилировал на отдельных этапах своей истории.

В рамках данного пособия нет возможности для такой сложной аналитической работы, поэтому мы просто остановимся на узловых моментах развития джаза и рассмотрим связанные с ними музыкальные явления с точки зрения гармонии и других музыкальных средств.

§ 1. Спиричуэлс

Спиричуэлс возникли в результате приобщения негров к религии белых. В протестантской церкви, наиболее распространенной в Америке, негры впервые познакомились с многоголосными хоровыми гимнами. Быстро усвоив несложную мелодику и гармонию этих гимнов, они с самого начала стали вводить в хоровое пение элементы импровизации. Спиричуэлс являются образцами развитого высокохудожественного музыкального фольклора, сформировавшегося в Южных штатах в XIX веке. Поражает высокая культура хорового исполнения, сочетающая экспрессивную мелодику со сложной системой полифонических подголосков, имитаций, острой ритмикой и свежей, необычно звучащей (несмотря на привычные европейские обороты и последования) гармонией. Спиричуэлс — одно из ответвлений афроамериканского фольклорного стиля, которое во многом определило дальнейшие пути развития джаза. Уже здесь налицо глубокое взаимопроникновение элементов европейской и африканской музыки, тот синтез, который является неотъемлемой чертой джаза. В спиричуэлс тесно переплетаются англокельтские и негритянские музыкальные элементы. Это одна из тех первых синтетических афроамериканских культур, которые приобрели в Америке роль национального фольклора, развившегося на социальной и культурной почве страны. Мелодические и гармонические принципы построения европейских церковных гимнов были усвоены неграми и перенесены в русло их собственных музыкальных традиций. Из этого возникли уже иного рода гимны, которые отличаются наряду с отчетливым окружением европейскими формами также и применением впервые самых простых ступеневых гармоний, восходящих к древним традициям африканского хорового пения (гармоническая линейка, ленточное голосоведение и т. д.)^{*}. Значение спиричуэлс в развитии джаза состоит в разработке принципов мелодического оформления закрытой и открытой

^{*} Часто встречаются плагальные обороты, уменьшенные септаккорды или нонаккорды, эллипсис (ожидаемая тоника заменяется пониженной VI ступенью), замена трезвучия квартсекстаккордом и др. В появившихся вскоре печатных сборниках гармония более упорядочена.

позиции, в привнесении гармонического параллелизма, в создании многоголосных форм. Благодаря сопровождению пения многих спиричуэлс топанием ног и хлопками в ладоши установилось разделение ансамбля на мелодическую и ритмическую группы. Прочное закрепление в практике получили такие понятия как «бит»*, а затем «офф бит»**.

§ 2. Рабочие песни

Рабочие песни негров («work songs») в период рабства являлись важной составной частью негритянского фольклора. Исполнялись solo и в группах без аккомпанемента. С музыкальной стороны рабочие песни представляют собой песенную форму с малоразвитой мелодикой и характеризуются структурой короткого дыхания. Типичная еще для африканцев переключка между солистом и хором (прием «зова и ответа») пронизывает подобные песнопения. Важнейшей стилистической особенностью являются также нетемперированные мелодические звуки, чередование музыкальных интонаций с выкриками, вздохами. Для джаза наиболее важной стороной в рабочих песнях оказалась интонация. «Шаут»***-эффекты можно встретить во всех вокальных и инструментальных формах джаза и по сей день.

§ 3. Менестрели

Ведут начало от старинных народных музыкальных спектаклей, в свою очередь происходящих от представлений жонглеров. Возникли в Северной Америке в XVIII веке. С середины XIX века развиваются под влиянием афроамериканского фольклора. Англокельтские бытовые песни обрабатывались, видоизменялись, импровизировались. В тридцатые годы прошлого века в менестрельной музыке появляется банджо, которое придает ей специфический колорит. Постепенно негритянские элементы в менестрельной музыке начинают преобладать. Синкопирование, остиная последовательность кратких, часто пентатонических мотивов, нисходящее движение мелодии, характерное аккордовое сопровождение, связанное с аппликацией банджо (последование параллельных септаккордов), использование разнообразных ударных инструментов — все это сообщает музыке менестрелей яркую оригинальность. Противопоставления солистов, хора и инструментов даны в более мелких масштабах, как нарочитый эффект, нарушающий плавность мелодии. В недрах менестрельной комедии зародились первые предвестники эстрадного джаза. Здесь возникла инструментальная музыка в виде быстрого синкопированного марша. Отделившись впоследствии от менестрельного представления, эти марши превратились в танец «кэк-уок» (салонный вариант) или рэгтайм (эстрадный вариант), который становится одним из первых составных элементов зрелого джазового стиля.

§ 4. Рэгтайм****

Возник в конце XIX века. Получил сенсационный успех и распространение в начале XX века. Известен, главным образом, как стиль игры на фортепиано. Характерен своеобразной синкопированной мелодикой, четким ритмом и «качающимся» басом в левой руке. Его непосредственные предшественники — «джиг-пиано» и соединение «кэк-уок» — ритмики и «плантэйшн-банджо». Но общие его мелодические, гармонические и формальные качества европейского происхождения. Развивался, однако, преимущественно неграми. Высвободившись из сферы народной музыки, переживает огромный подъем. Почва для вос-

* Beat (англ. — удар) — биение пульса джаза. Это абсолютно регулярное, одинаково сильное, эластичное течение равномерных метрических акцентов, создающих внутреннее движение. В негритянском музицировании традиционны равномерные акценты всех четырех долей такта («four beat»), или акцентировка второй и четвертой долей. Напротив, белые склоняются больше к акцентированию первой и третьей долей, тогда как второй и четвертый считаются легкими тактовыми долями («two beat»).

**Офф бит является выражением экзотического характера джаза. Это более сложное понятие, чем простое синкопирование. Это своеобразная ритмическая атмосфера джаза. Суть этого понятия в том, что мелодические акценты должны падать между акцентами метрическими (между основными ударами — битом). Происхождение офф бит ведет от африканской музыки. Вся барабанная музыка африканцев состоит из офф бита. В традиционном джазе, в solo или групповой импровизации техника офф бита применяется каждым исполнителем по-своему. В свинговом стиле (см. § 9) из-за объединения инструментов в группы происходит соединение многообразной офф бит-игры в единый для всей группы вид движения. Офф бит становится главным ритмическим принципом в джазе.

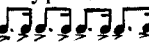
*** Shout (англ. — крик, кричать) — обозначает стиль пения, которое носит «кричащий» характер. Этот стиль был непосредственно перенесен из африканского музицирования в афроамериканскую сферу исполнительства.

**** Rag Time (англ.) — рваный ритм.

приятия его экзотической ритмики была подготовлена с начала XIX века менестрелями. Развитие рэгтайма достигло своего апогея на стыке веков. Рэгтайм оказал огромное влияние на инструментальные формы негритянской народной музыки, которые стали впоследствии джазом. Наряду с формой сольной игры на фортепиано рэгтайм исполнялся также в оркестре. Рэгтайм не просто старая форма джаза, он является независимым музыкальным стилем, который происходит из тех же корней, что и джаз, и после длительного собственного развития полностью вошел в джаз. Выдающимися композиторами и пианистами рэгтайма были негритянские музыканты: Скотт Джоупин, Джеймс Скотт, Том Тюрпин, Тони Джексон, «Джелли Ролл» Мортон, Лаки Робертс, а из белых — Рассел Робертсон, Арти Мэтьюз, Чарли Томпсон, Роберт Хэмптон.

Следующим рояльным стилем, близким рэгтайму, был стиль «страйд-пиано» (шаговый рояльный стиль), который называют также «гарлем-рэгтайм-стилем». Техника «страйд-пиано» просуществовала до конца тридцатых годов. Самыми значительными пианистами этого стиля были: Джеймс Пит Джонсон, Уилли «Лев» Смит, Томас «Фэтс» Уоллер, а также пианисты, наметившие переход к современному фортепианному стилю — Тэдди Уилсон, Эрл Хайнс и Арт Тэйтум. С точки зрения гармонии рэгтайм не представляет особенно интереса. Обычно это простая гармоническая основа с упором на главные функции лада, с отклонениями в родственные тональности, иногда с внезапными тональными сдвигами. Чувствуется большая зависимость от классической гармонии, что выражается в применении трезвучий и их обращений, доминантсептаккорда, вводного септаккорда, с типичными для классической гармонии разрешениями (например: $D_2 \rightarrow I_6$; $II_3^4 (-5) \rightarrow K_{6,4}$ и т. д.). Но и характерные средства джазовой гармонии — параллелизм аккордов, добавленные тона, вспомогательные септ- и нонаккорды, — используются очень широко. В стиле «страйд-пиано» гармония в общем мало отличается от рэгтайма. Она как бы обрастает большим количеством вспомогательных аккордов, альтерациями, проходящими тонами.

§ 5. Буги-вуги

Следующий затем фортепианный стиль «буги-вуги» с гармонической стороны не приносит ничего нового. Этот стиль использует гармоническую основу блюза и характерен непрерывно повторяющимися басовыми фигурациями с акцентом на каждую восьмую (точнее, на каждую восьмую и шестнадцатую) — «катящийся бас». Возник и распространился в середине двадцатых годов. Наиболее известные исполнители буги-вуги: Джимми Янси, Кларенс Пайнтоп Смит, Мид Лакс Льюис, Пит Джонсон, Альберт Эммонс. Буги-вуги как выразительное средство переходит в свинг, а также применяется многими пианистами более поздних стилей.

§ 6. Традиционный джаз

Традиционный джаз принято также называть «нью-орлеанским стилем» так как Новый Орлеан был фокусирующей точкой музыки юга США в начале века. Нью-орлеанский стиль возник на основе музыки духовых оркестров, которые были распространены в то время и принимали участие во всех значительных событиях города. Надо сказать, что негритянские и белые оркестры развивались параллельно, играя в общем одну и ту же музыку. В дальнейшем белый традиционный джаз стали называть «диксилэндом». Оркестры эти играли в основном рэгтаймы, марши, блюзы. В начальной стадии духовые оркестры имели случайные составы. Впоследствии эти составы стабилизировались — кларнет, труба (или корнет), тромбон и ритм-группа (ударные, банджо и геликон). Для этого стиля характерна «стихийная» полифония т. е. одновременная импровизация всех сольных духовых на четкой ритмической и гармонической основе ритм-группы. Гармоническая основа заимствована из рэгтайма и блюза. Бытующее мнение, что джаз возник в Новом Орлеане — ошибочно. Джаз формировался одновременно в разных районах США. Правда, музыкальная жизнь Нового Орлеана проходила очень интенсивно и многие прославленные музыканты джаза (в частности, Луи Армстронг) — выходцы из Нового Орлеана.

§ 7. Чикагский стиль

Стиль игры «белого джаза» зародился в Чикаго в начале двадцатых годов, позже вышел за пределы Чикаго. «Чикаго-стиль» представляет собой промежуточную стадию между традиционным джазом и свингом (см. § 9). В нем начинает постепенно выявляться групповая игра (группы меди, саксофонов). Совместная импровизация начинает уступать место сольной. Происходит замена инструментов — корнетисты все чаще играют на трубе, труба

заменяется контрабасом, банджо — гитарой, постепенно в оркестре прочно обосновываются саксофоны и рояль. Без переходных форм чикагского, нью-йоркского, канзасского и других стилей джаз к началу тридцатых годов не смог бы развиваться дальше. Гармония в основном заимствована из рэгтайма и блюза, но намечаются некоторые новые тенденции — двойная доминанта (II_7) чаще заменяется малым минорным септаккордом второй ступени (II_m), становится меньше обращений, употребляются малый мажорный и малый минорный септаккорды третьей ступени (III_7 , III_m), более широко используются тональности E_b , A_b , D_b и D . Выдающиеся аранжировщики этого периода Дон Ридмэн и Флетчер Хендерсон заложили основы последующих стилей джаза. Наиболее известные исполнители: Джо Кинг Оливер, Луи Армстронг, Бигс Байдербек (корнет, труба), Джордж Брунис, Джек Тигарден (тромбон), Сидней Беше (сопрано-саксофон), Эрл Хайнс, «Фэтс» Уоллер (фортепиано), Джин Крупа (ударные), Эдди Кондон (гитара), Фрэнк Тэшмакер (кларнет, саксофон), Бенни Гудмэн (кларнет), Бад Фримен (тенор-саксофон) и др.

§ 8. Коммерческий джаз

В двадцатые годы в связи с необычайной популярностью джаза появился так называемый «коммерческий джаз». Само название «джаз» стало употребляться по отношению к оркестрам, которые лишь приближенно напоминали подлинный джаз. В коммерческом джазе почти полностью исключалась импровизация, импровизировать могли лишь некоторые специально приглашенные для этого «звезды» и то в минимальном количестве. Широкое распространение получили симфоджазовые оркестры со струнной группой. Программы таких оркестров были насыщены модными шлягерами, обработками популярных симфонических произведений и оперных арий. Наиболее известной фигурой симфоджаза является Поль Уайтмэн. С его оркестром связана судьба выдающегося американского композитора Джорджа Гершвина. В 1924 году оркестр под управлением Поля Уайтмэна исполнил гершвиновскую «Рапсодию в блюзовых тонах». Коммерческий джаз, конечно, тормозил развитие импровизационного джаза, но он сыграл и определенную положительную роль. Благодаря ему широкая публика получила возможность познакомиться с джазом. Джаз получил тот «лоск», который позволил ему проникнуть во все слои общества. В коммерческом джазе значительно выросло мастерство оркестрантов — в этих оркестрах могли работать лишь образованные музыканты. Многие музыканты стали овладевать искусством аранжировки. Чрезвычайно усиливается роль гармонии. Чувствуется тенденция к подробной гармонии, чутко следующей за мелодией. Для симфоджаза пишут талантливые американские композиторы, такие как Д. Гершвин, Д. Грин, Р. Роджерс, Э. Берлин, владеющие богатой палитрой современных гармонических средств. Именно в этот период были написаны классические джазовые произведения, которые используются джазовыми музыкантами в последующих стилях, вплоть до наших дней.

§ 9. Свинг*

Период джазового стиля, сформировавшийся к началу тридцатых годов, представляет собой переходную стадию между современным джазовым стилем и традиционным джазом. Внешним толчком к возникновению свинга явился экономический кризис 1929 года, в результате которого многие негритянские ансамбли прекратили свое существование. На смену им пришли преимущественно белые оркестры, руководимые белыми музыкантами. Но начались джазовые «биг-бэнды»** с оркестра негритянского пианиста и аранжировщика Флетчера Хендерсона, который в 1923 году имел состав из десяти человек, а в 1929 году в нем были уже сформировавшиеся группы инструментов — медь, саксофоны и ритм. Впоследствии Хендерсон работал аранжировщиком в оркестре Бенни Гудмэна. Музыкально свинг существенно отличался от предыдущих стилей джаза. Усиливается роль европейских элементов в гармонии и форме, на первый план выступает аранжировка и сольная импровизация на фоне «риффов»***. Процесс развития этого явления можно рассматривать в двух аспектах: с одной стороны — традиционные качества африканского народного искусства теряют свое первоначальное значение и проникаются европейскими влияниями, которые становятся даже преобладающими, и с другой стороны — ассимиляция белыми музыкантами качеств негритянской музыки становится так сильна, что возникает новый однородный музыкальный материал, особая форма евроамериканской музыки. Результатом этих процессов является

* Swing (англ.) — качающийся.

** Big Band (англ.) — большой оркестр.

*** Рифф — повторяющаяся, иногда с незначительными гармоническими и мелодическими изменениями, оркестром или группой инструментов двух- или четырехтактовая фраза, на фоне которой солист играет импровизацию. В некоторых случаях приобретает самостоятельное формообразующее значение.

современный джаз. Тип классического свингового «биг-бэнда» сформировался в начале тридцатых годов. В это же время сложились вполне определенные стандартные традиции аранжировки для «биг-бэнда». Оркестр четко делится на группы: медная — четыре-пять труб, три-четыре тромбона, язычковая — пять саксофонов и ритм-группа — ударные, гитара, контрабас и рояль. Наряду с белыми оркестрами развивались и негритянские большие оркестры (Д. Эллингтона, К. Бэйси). В конце тридцатых годов Бенни Гудмэн приглашает в свой оркестр несколько негритянских музыкантов. В сплаве «цветных» и «белых» переходных форм свинга образовался в начале тридцатых годов классический свинг. В его многочисленных оркестрах осуществлялась связь «хот»-идеалов * традиционного джаза с европейскими традициями, что позволило к началу сороковых годов появиться современному джазовому стилю. Роль гармонии в стиле свинг по сравнению с традиционным джазом заметно усиливается. Она становится богаче, разнообразнее. Гармоническая база рэгтайма и блюза не теряет своего значения, но, поскольку свинг пользуется также произведениями профессиональных композиторов, таких как Гершвин, Портер, Роджерс, Берлин, Эллингтон и других, гармонические рамки свинга значительно расширяются. В связи с большим количеством духовых инструментов внимание переносится на вертикаль. Центральной фигурой становится аранжировщик. Явно чувствуется тенденция к насыщенности, пряности, роскоши гармонического языка. Но по сравнению с коммерческим джазом гармония тяготеет к большей напряженности и остроте. Усиливается роль солиста-импровизатора. Большое значение приобретает полифония пластов, т. е. полифоническое взаимодействие групп инструментов. Гармония хроматизируется, широко практикуются такие аккорды как $bVII_7$; bV_{tr} ; $bV \phi$; $bIII_7$, еще меньше становится обращений, все чаще используется большой мажорный септаккорд, число употребляемых тональностей достигает двенадцати.

§ 10. «Современный джаз». Би-боп **

Понятие «современный джаз» весьма условно, если учитывать стремительные темпы его развития, но все же до последнего времени им принято обозначать период джаза, начавшийся с середины сороковых годов. «Современный джаз» начался со стиля «би-боп».

Би-боп принес с собой ряд коренных переворотов в области ритмики, техники фразировки, мелодики, формы и отчасти гармонии. Несмотря на свой вначале поражающий облик, би-боп является логическим результатом развития свинга. Исполнители, аранжировщики и композиторы свинга, развивая свою технику, оказались в конце концов перед лицом современной музыки с ее сложными выразительными средствами. Они пользовались этими средствами по-прежнему в привычном лоне свинга, что привело, наконец, к стилю «прогрессив» (о нем будет сказано ниже). В противовес этим естественным успехам, ряд прогрессивных музыкантов свинга продолжили свои искания в области малых составов «комбо», благодаря чему возник стиль «би-боп». Среди пионеров «би-бопа» следует в первую очередь назвать Чарли Паркера (саксофон-альт), Диззи Гиллеспи (труба), Телониуса Монка, Бада Пауэла, (фортепиано), Кенни Кларка, Макса Роуча (ударные), Чарли Крисциана (гитара), Кюрли Рассела, Оскара Петтифорда (контрабасы). В бопе исполнение концентрировалось главным образом на сольной импровизации. Были выработаны даже определенные штампы для обыгрывания характерных гармонических оборотов. Коренным образом изменилась трактовка инструментов ритм-группы, которые полностью раскрепостились и стали полноправными солистами ансамбля наряду с духовыми. Роль бита вместо барабана выполняют тарелки, несколько позже также хай-хэт*** (на вторую и четвертую доли). Большой и малый барабаны используются для акцентировки синкоп. Гармонической основой би-бопа зачастую становились аккордовые схемы популярных мелодий свинга. Как правило, гармония подвергалась при этом некоторому переосмыслению, состоящему в отказе от обращений аккордов и в более частом применении параллелизма аккордов. Часто на усложненную гармоническую схему известной мелодии музыканты бопа писали новую тему. Большое внимание уделяется блюзу, гармоническая схема которого также усложняется за счет секвенций и хроматизмов. Увеличивается роль замен, альтераций, добавленных тонов. Возрастает роль движения по квинтовому кругу, в связи с чем часто используются хроматические секвенции.

§ 11. Кул-джаз ****

Дальнейшее развитие би-бопа привело в конце сороковых годов к новому стилю. Кул возник как противопоставление эмоциональной, горячей манере би-бопа. В

* Hot (англ. — горячий) — темпераментная, энергичная игра в джазе.

** Be-Bop (англ.) — звукоподражательный термин, укоренившийся для обозначения одного из джазовых стилей.

*** Хай-хэт (Hi-Hat — англ.) или чарльстон — две тарелки, укрепленные друг над другом на стойке. Удар производится посредством ножной педали или палочкой.

**** Кул-джаз (cool — англ. — прохладный) — прохладный джаз.

нем нет той напористости, резкости, которые свойственны исполнителям боба. Это музыка более строгая, сдержанная, более лиричная. Кул получил распространение преимущественно среди белых музыкантов, хотя поначалу он проявлялся в игре отдельных негритянских исполнителей, таких, как Лестер Янг, Майлс Дэвис. Их стиль затем был подхвачен и быстро развился в школу. Пианист Ленни Тристиано дал ему теоретическое обоснование. В куле классический и современный гармонический язык, полифония и политональность используются значительно шире, чем в свинге и бобе. Наиболее известные представители кула: Стэн Гетц, Джерри Маллиган, Ли Конитц, Поль Дэзмонд (саксофоны), Билл Эванс, Ленни Тристиано, Джон Льюис, Джордж Ширинг, Дэйв Брубек (фортепиано), Майлс Дэвис, Чет Бэйкер, Арт Фармер, Шорти Роджерс (трубы), Боб Брукмайер (тромбон), Шелли Мэнни, Джо Морелло (ударные), Милт Джексон (вибрафон), Перси Хит (контрабас) и др. Принципы кула использовались также аранжировщиками биг-бэндов.

§ 12. Хард-боп *

Это более развитый боп конца сороковых, начала пятидесятих годов, взявший у кула его достижения в области импровизации и гармонии, но основывающийся на традициях негритянского джаза. Наиболее яркие представители: Джон Колтрейн, Сонни Роллинс, Джонни Гриффин, Кэннонбол Эдерли, Эрик Долфи (саксофоны), Фрэдди Хабборд, Клиффорд Браун, Ли Морган (трубы), Джэй Джонсон (тромбон), Оскар Питерсон, Хорас Сильвер (фортепиано), Арт Блэйки (ударные), Поль Чемберс, Рон Картер (контрабасы) и др.

§ 13. Прогрессив

Начал формироваться в сороковых годах, но законченное выражение получает в начале пятидесятих годов. Является концертной фазой развития свинга. Широко использует гармонические, полифонические и оркестровые новшества современной симфонической музыки. Связан с именами композиторов, аранжировщиков и руководителей оркестров Стэна Кентона, Билла Руссо, Гюнтера Шуллера, Тео Мацера, Джорджа Рассела, Гилла Эванса, которые разработали новые методы аранжировки современного джаза.

В плане гармонии получают дальнейшее распространение уменьшенные, увеличенные, малые вводные и большие мажорные септаккорды, альтерированные аккорды, аккорды нетерцового строения, хроматизм. Распространяются сложные вертикальные гармонические построения, использующие политональную структуру, начинаются эксперименты с атональностью и двенадцатитоновой системой.

§ 14. Современные течения

До конца 50-х годов развитие джаза неуклонно шло по пути усложнения всех элементов — гармонии, мелодики и ритма. Если переворот, совершившийся в джазе в сороковых годах и породивший би-боп, касался в основном ритма и импровизации (мелодики), то в конце пятидесятих годов джаз вплотную подошел к атональности. Такая сложность современного джаза еще больше обострила проблему, существовавшую в джазе и раньше: как импровизировать на все более усложняющейся основе при сохранении четкого бита? Джаз не пошел по пути атональности, а занял промежуточную позицию, которую можно назвать атональной в известном понимании этого слова, но которую чаще называют модальной **. В этом направлении работали такие музыканты, как Сесил Тейлор (фортепиано), Джон Колтрейн, Арчи Шепп, Вэн Шортер (саксофон-тенор, сопрано) и др.

Чтобы найти выход из того тупика, в который завела музыкантов все более усложняющаяся гармония, некоторые из них (Джон Колтрейн, Майлс Дэвис, Джеки Маклин, Чарльз Ллойд и др.) впоследствии радикально упростили гармоническую структуру пьес, которая могла теперь основываться на одном-двух аккордах (так называемый «ладовый джаз»), перенесла внимание на ритмические, тембральные, интонационные моменты, особенно на мелодическое развитие импровизации. Другие, более радикальные новшества связаны с именем Орнетта Колмана (саксофон-альт), который сплошь и рядом игнорировал обычные музыкальные построения, даже общепринятые понятия высоты звука и интонации. Некоторые пьесы Колмана дают возможность исполнителям по желанию менять темп, разрабатывать какую-нибудь одну фразу, расширяя, сокращая или изменяя ее ритмически до неузнаваемости. Совершенно необычен и подход Колмана к звукоизвлечению на инструменте, из которого подчас извлекаются непривычные, «дикие» звуки. Направление, в котором начали поиски Орнетт Колман и Джон Колтрейн, получило название «новой волны» или аван-

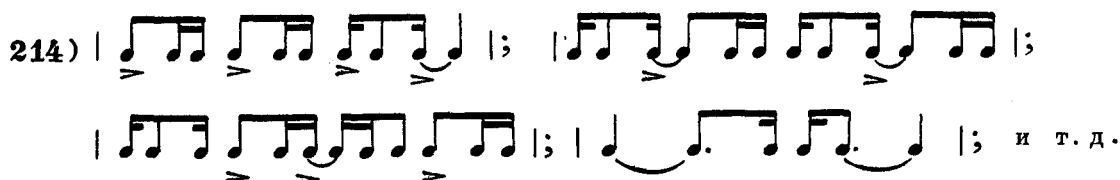
* Хард-боп (hard — *англ.* — твердый) — твердый боп.

** Модальная техника — техника, основанная на модусе — искусственно созданном ряде тонов.

гарда *. К авангардистам примкнули впоследствии многие, игравшие раньше в стилях «би-боп» и «хард-боп» например, Джулиан «Кеннонбол» Эддерли, Сонни Роллинс, Харольд Лэнд, Эрик Долфи, Поль Блэй, Дон Фридман, Джимми Джуффри, Элвин Джонс, Дон Черри, Хэрби Хенкок и др. Наиболее эксцентричными последователями Колмана и Колтрейна являются Альберт Айлер, Джо Хэнди (саксофоны) и др.

§ 15. Джаз-рок

В середине пятидесятих годов в популярной музыке возник рок-н-ролл. Он основывался на негритянском городском блюзе с небольшой примесью духовных песнопений и джаза. Его возникновение связано с именами певцов Элвиса Пресли и Билла Хейли. Некоторое время рок-н-ролл мирно сосуществовал с поп-музыкой старого стиля. Но, в связи с возросшим в начале шестидесятых годов интересом к народным мелодиям, рок-н-ролл начинает перерождаться в иное качество. Негритянскую струю («ритм энд блюз») несли Рей Чарльз, Фэтс Домино и создатель твиста Чекки Чеккерс. Мастерами «белого» направления были наряду с Пресли и Хейли Боб Дилан и Джоан Бааз. Расцвету новой музыки способствовало два фактора — появление в Англии ансамбля «The Beatles» («Битлы»), использующего электронно-усиленное звучание, и популярность нескольких детройтских негритянских групп, которые финансировала негритянская фирма грампластинок «Мотаун». Новаторство этой музыки определялось как внутренними, так и внешними факторами. К внешним факторам относятся употребление электрогитар с мощным усилением, звучание которых прямо гипнотически действовало на юную аудиторию, необычный внешний вид и манера поведения и исполнения певцов. Внутренние факторы гораздо сложнее и глубже, чем это может показаться на первый взгляд. Ко второй половине шестидесятых годов относится возникновение так называемого «белого рока» — стиля, отошедшего от негритянской музыки и больше тяготеющего к музыке восточной (в частности, индийской). Изменения ритма в «белом роке» касаются как основного бита, носителем которого является ритм-группа, так и ритма мелодических линий, — синкопирования, акцентировки, — которым пользуются солисты — певцы или инструменталисты. Триольный (или «условно-пунктирный») ритм, на котором основывается весь предыдущий джаз (♩.♩.♩) уступает место ровному ритму (♩.♩.♩) с акцентом на каждый бит, а немного позже, наряду с ровными длительностями, распространение получает и «обратный пунктир» — ♩. Приводим наиболее типичные ритмические обороты «белого рока»:

Второе, что определяет новаторство рока, связано с областью гармонии. Если первые образцы песен в стиле «рок» не отличались своеобразием гармонического языка и основывались в основном на блюзе, то в скором времени (в частности у битлов) в эту музыку начинают проникать необычные гармонические последовательности, напоминающие иногда гармонию доклассического периода европейской музыки, с внезапными тональными сдвигами, неожиданными разрешениями. В раннем роке сложная альтерированная гармония, основанная на септ-, нон-, ундецим- и терцедецимаккордах, уступает место простым трезвучиям, но с необычными сопоставлениями. В эту музыку (особенно у битлов) проникают народные (шотландские, ирландские) гармонические обороты и интонации. Немного позже битлы начинают использовать интонации, ритмы и даже инструментарий индийской музыки. Индийская музыка впоследствии оказывает влияние и на другие группы. Заметно меняется трактовка баса. (Функцию баса выполняет бас-гитара.) Бас «стремится» к мелодической и ритмической самостоятельности. Почти для всех групп этого направления характерны поиски в области электронного усиления. Широко используются звуковые, включая синтезированные, электронные эффекты. Аппаратура выходит на первый план в поисках новых звучаний.

Но рок-музыка сама по себе не так оригинальна, как, например, хард-боп или авангард. Одним из существенных недостатков рока является его слишком примитивная, однообразная импровизация. В последнее время намечается тенденция слияния джаза и рока. По этому пути пошли многие известные джазовые музыканты. Взяв от рока наиболее ценные достижения в области ритма, электронных эффектов, джазовые музыканты внесли в

* Бытует также название «free jazz» — свободный джаз.

рок джазовую импровизацию, в результате чего эта музыка уже перестает быть только развлекательной и приобретает новое, более высокое качество. Многие рок-группы («Кровь, пот и слезы», «Чикаго»), оставаясь, по существу, в рамках своего стиля, часто пользуются средствами джазовой импровизации, привлекая для этого наряду с электронными и обычные духовые инструменты, чем значительно обогащают звучание своих групп. В свою очередь, некоторые джазовые музыканты, не теряя достижений авангарда, почувствовали потребность вернуть своей музыке функциональный ритм и утраченную популярность, поняв, что переход к джаз-року не потребует от них отречения от прежних джазовых убеждений, эстетического и личного перерождения (Дэвис, Шортер, Хенкок). Гармония джаз-рока усложняется, хотя многие джазовые музыканты предпочитают импровизацию в рамках ладового стиля, основываясь на одном или нескольких аккордах. Но здесь следует оговориться: используя в качестве гармонической основы один тонический аккорд, исполнители, как правило, употребляют политональные приемы, т. е. в их распоряжении может быть любое аккордовое образование, которое подчинено основной гармонии пьесы (функцию основной тональности обычно несет на себе бас-гитара, играющая оstinatный мелодико-ритмический оборот). Наиболее значительными фигурами, работающими в этом направлении, являются: Чик Кория, Кейз Эмерсон, Джо Завенул (фортепиано, орган, электропиано, синтезатор), Габор Сабо, Карлос Сантана, Джон Мак-Лафлин (гитара), Жан Лак Понти (скрипка), Билл Чейз, Рэнди Брэкер (трубы), а также джазовые музыканты, связанные раньше со стилями «хард-боп», «кул», «прогрессив», «авангард». Это — Майлс Дэвис, Дон Эллис, Майнард Фергюссон, Диззи Гиллеспи (трубы), Вэн Шортер (тенор, сопрано-саксофон), Хэрби Хенкок (фортепиано), Бадди Рич, Тони Вильямс (ударные) и др.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

В данном пособии мы ограничились в основном теми методическими указаниями, которые помогут учащимся быстрее освоиться в принципах гармонического языка, сложившихся в джазе за время его развития. Разумеется, многие моменты были лишь слегка намечены, а некоторые могли и сознательно не войти в поле зрения автора, например, подробности модальной техники, искусственных и комбинированных ладов, полиладовости, полимодальности, инокультурных (восточных) ладовых систем, к которым обратился джаз в последнее время, принципы пантональности Колмэна и Колтрейна, а затем и атональности авангарда. Возможно, эти проблемы будут подняты в работах других авторов и будут адресованы студентам высшего звена эстрадно-джазовой специализации. Не рассматривались в пособии также последние тенденции в области записи аккордов, по той причине, что установившаяся буквенно-цифровая система записи гармонии и по сей день повсеместно распространена и является пока наиболее простой и доступной. Следует отметить, также, что многое в вопросах терминологии пока находится в стадии становления, в связи с чем могут встретиться разные названия одного и того же явления как в зарубежных пособиях, так и в отечественных (работы Д. А. Браславского, Ю. С. Саульского, И. М. Бриля и др.).

Тот объем знаний и навыков, который получит учащийся, проходя спецкурс гармонии и руководствуясь данным пособием, явится необходимым минимумом, дающим музыканту возможность совершенствоваться в этом трудном и увлекательном жанре.

Литература

- В. Конен. Пути американской музыки. «Советский композитор», Москва, 1977.
- В. Симоненко. Мелодии джаза. «Музична Україна», Киев, 1972.
- И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. Музгиз, Москва, 1962.
- В. Вахромеев. Элементарная теория музыки. «Музыка», Москва, 1975.
- Р. Костелянец. Музыка или шум? «Америка», 1968.
- М. Уилльямс. В авангарде джаза. «Америка», 1967.
- М. У. Стерн. Что происходит с джазом? «Америка», 1959.
- Leonard Feather. The Encyclopedia of jazz. Hozizon Press, New York, 1960.
- Leonard Feather. The Book of jazz. Paperback edition Meridian Books, 1959.
- Russell Garcia. The Professional Arranger Composer. Criterion Music corp., New York.
- Dan Haerle. Jazz-rock. Voicings for the Contemporary Keyboard Player. Studio P/R, Lebanon, Indiana, 1974.
- John Mehegan. Jazz Improvisation. Watson-Guptill Publication, inc. New York, 1962.
- Karel Velebny. Jazzova praktika. Panton, 1967.
- Ivan Horvatli, Igor Wasserberger. Zaklady dzezovej interpretacie. Editio opus, Bratislava, 1972.

Литература

- В. Конен. Пути американской музыки. «Советский композитор», Москва, 1977.
- В. Симоненко. Мелодии джаза. «Музична Україна», Киев, 1972.
- И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. Учебник гармонии. Музгиз, Москва, 1962.
- В. Вахромеев. Элементарная теория музыки. «Музыка», Москва, 1975.
- Р. Костелянец. Музыка или шум? «Америка», 1968.
- М. Уилльямс. В авангарде джаза. «Америка», 1967.
- М. У. Стерн. Что происходит с джазом? «Америка», 1959.
- Leonard Feather. The Encyclopedia of jazz. Hozizon Press, New York, 1960.
- Leonard Feather. The Book of jazz. Paperback edition Meridian Books, 1959.
- Russell Garcia. The Professional Arranger Composer. Criterion Music corp., New York.
- Dan Haerle. Jazz-rock. Voicings for the Contemporary Keyboard Player. Studio P/R, Lebanon, Indiana, 1974.
- John Mehegan. Jazz Improvisation. Watson-Guptill Publication, inc. New York, 1962.
- Karel Velebny. Jazzova praktika. Panton, 1967.
- Ivan Horvatli, Igor Wasserberger. Zaklady dzezovej interpretacie. Editio opus, Bratislava, 1972.

ХРЕСТОМАТИЯ

In a Sentimental Mood

105

Slowly with expression

D. ELLINGTON

The piano score for "In a Sentimental Mood" by Duke Ellington is written for left hand (L.H.) in B-flat major, 4/4 time. The score consists of six systems of music. The first system begins with a mezzo-piano (*mp*) dynamic and includes a right hand part. The second system is marked with a repeat sign and a first ending bracket. The third system includes a first ending bracket and a key signature change to E-flat major (three flats). The fourth system features a second ending bracket and a triplets (3) marking. The fifth system also includes triplets (3) markings. The sixth system concludes with a key signature change to B-flat major (two flats) and a ritardando (*rit.*) marking. The score is characterized by its lush harmonic texture and expressive melodic lines.

Prelude to a Kiss

D. ELLINGTON

Moderato

The musical score is written for piano in 4/4 time, marked Moderato. It consists of six systems of music, each with a grand staff (treble and bass clef). The key signature is one flat (B-flat major or D minor). The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and dynamic markings. The first system begins with a mezzo-forte (mf) dynamic. The second system includes a piano (p) dynamic marking. The third system features a mezzo-forte (mf) dynamic. The fourth system is divided into two measures, labeled 1. and 2. The fifth system continues the melodic and harmonic development. The sixth system concludes the piece with a final chord. The score is published by the American Academy of Music, Inc. in 1938.

Two systems of musical notation for piano. The first system contains measures 1 through 4, and the second system contains measures 5 through 8. The music is written in treble and bass staves. The key signature has one sharp (F#). The first system includes a dynamic marking of *mf* (mezzo-forte) in measure 2. A repeat sign with first and second endings is located at the end of measure 8.

Solitude

D. ELLINGTON

Four systems of musical notation for piano, continuing the piece. The first system (measures 9-12) includes dynamic markings of *p* (piano) and *pp* (pianissimo). The subsequent systems (measures 13-16) continue the melodic and harmonic development. The notation includes various chords, arpeggios, and melodic lines in both hands.

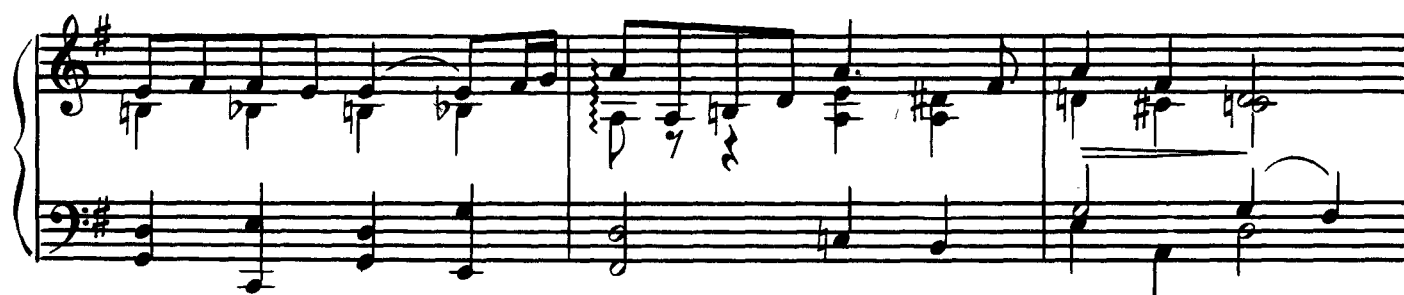
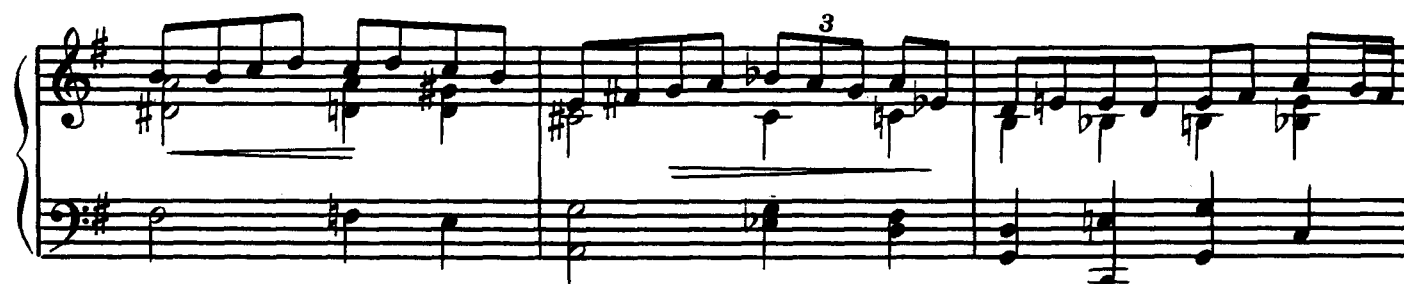
This block contains the first five measures of a piano score for 'I Got It Bad'. The music is written for piano in B-flat major (two flats) and 4/4 time. The notation includes various chords, arpeggios, and melodic lines in both the treble and bass staves. Measure 5 ends with a double bar line and a 'pp' (pianissimo) dynamic marking.

I Got It Bad

D. ELLINGTON

Moderately

This block contains the next four measures of the piano score. The music continues with complex harmonic structures and melodic development. Measure 9 ends with a double bar line and a 'mp' (mezzo-piano) dynamic marking.

Handwritten musical score for piano, consisting of six systems of staves. The music is in G major and 4/4 time. It features various chords, arpeggios, and melodic lines. A first ending bracket is present in the first system, and a second ending bracket is in the second system. The dynamic marking *mf* appears in the second system. The score concludes with a double bar line and repeat dots in the final system.

Blues for Bessie

B. POWELL

Slow blues

The musical score is written for piano and guitar in 4/4 time, with a key signature of one flat (B-flat). The tempo is marked "Slow blues". The piano part is marked *mf* (mezzo-forte). The score consists of six systems, each with a piano staff and a guitar staff. The piano part features a melodic line with triplets and a bass line with chords and single notes. The guitar part provides harmonic support with chords and single notes. The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and a 6/8 measure in the fourth system.

Copyright © 1957 by PATRICIA MUSIC PUBLISHING CORP., New York.
This arrangement Copyright © 1958 by PATRICIA MUSIC PUBLISHING CORP.

c 5103 K

The image displays a page of musical notation, numbered 112 in the top left corner. The notation is arranged in six systems, each consisting of a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is B-flat major (two flats). The music features various musical notations, including triplets (marked with a '3' and a slur), sixths (marked with a '6' and a slur), and dynamic markings such as 'f' (forte) and 'p' (piano). The notation is written in a standard musical style, with notes, rests, and accidentals clearly visible. The page concludes with a copyright notice at the bottom center.

A Parisian Thoroughfare

B. POWELL

Moderato

The musical score is written for piano in B-flat major, 3/4 time. It consists of six systems of two staves each. The first system begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The melody in the right hand features several triplet figures. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. The piece concludes with a final chord in the right hand and a sustained chord in the left hand.

Copyright © 1958 by PATRICIA MUSIC PUBLISHING CORP., New York.
This arrangement Copyright © 1958 by PATRICIA MUSIC PUBLISHING CORP.

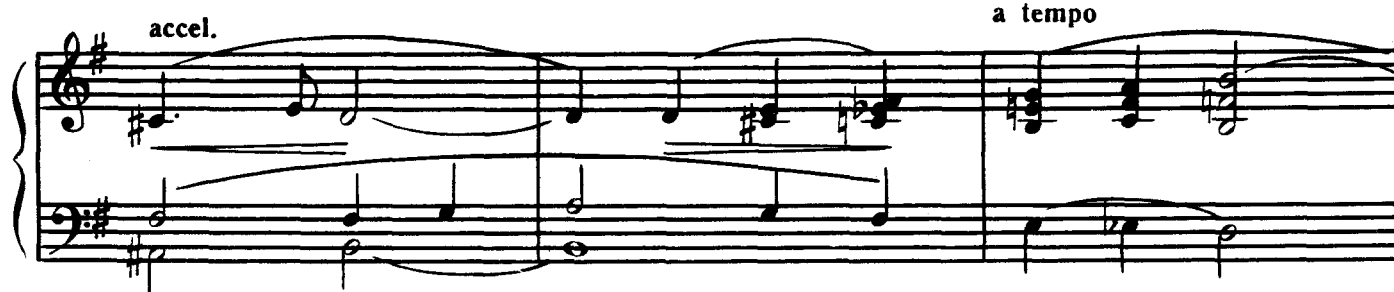
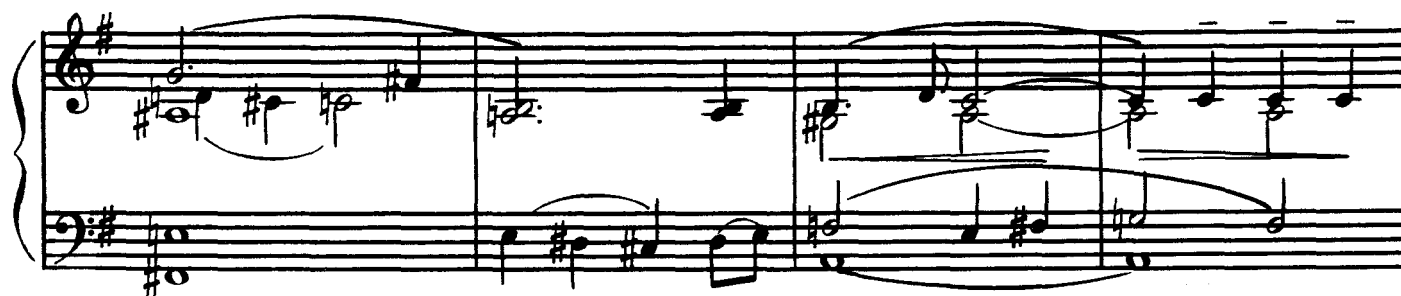

Be My Love

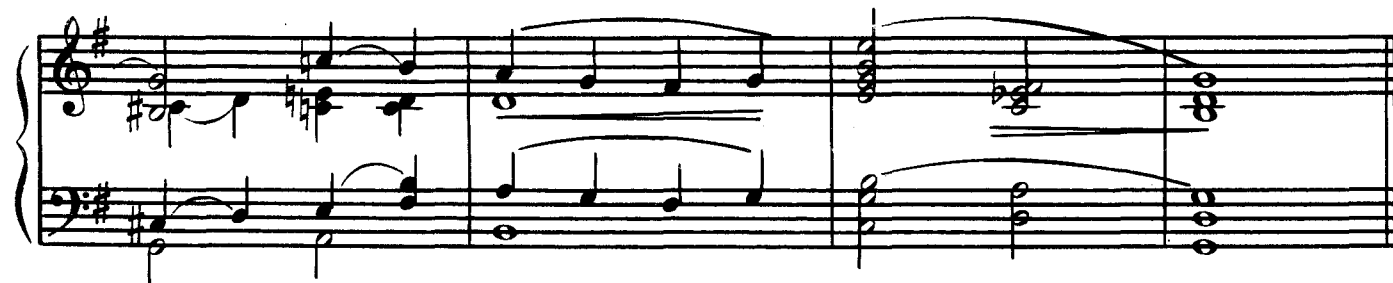
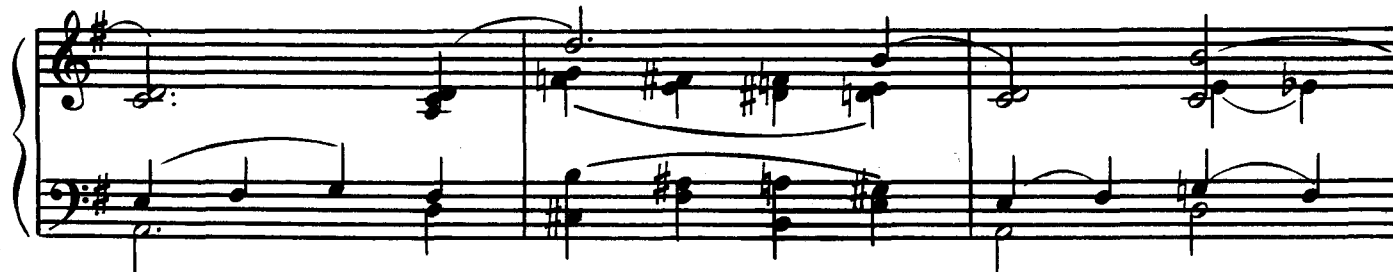
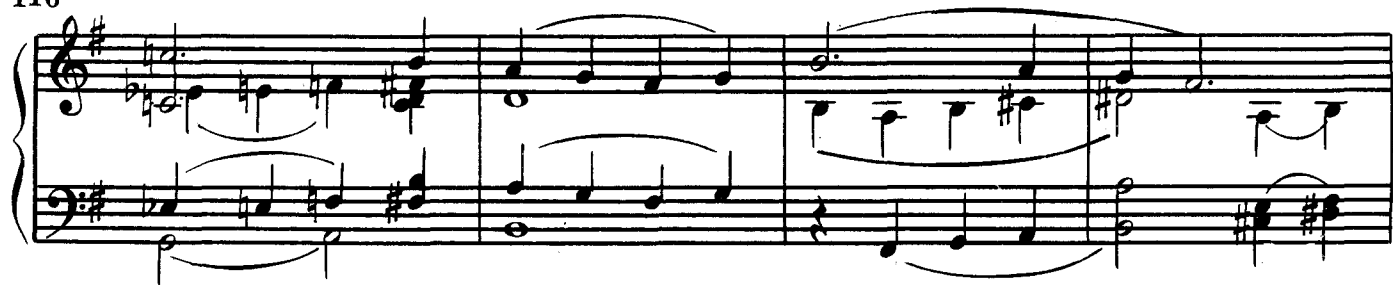
Piano interpretation by G. Shearing

S. CAHN
N. BRODSZKY

Moderately

Copyright 1949—1950—1951 Metro—Goldwyn—Mayer Inc., New York, N. Y.
Copyright 1954 Metro—Goldwyn—Mayer Inc., New York, N. Y.

Goodnight My Love

Piano interpretation by G. Shearing

M. GORDON
H. REVEL

Slowly (with expression)

p

rit.

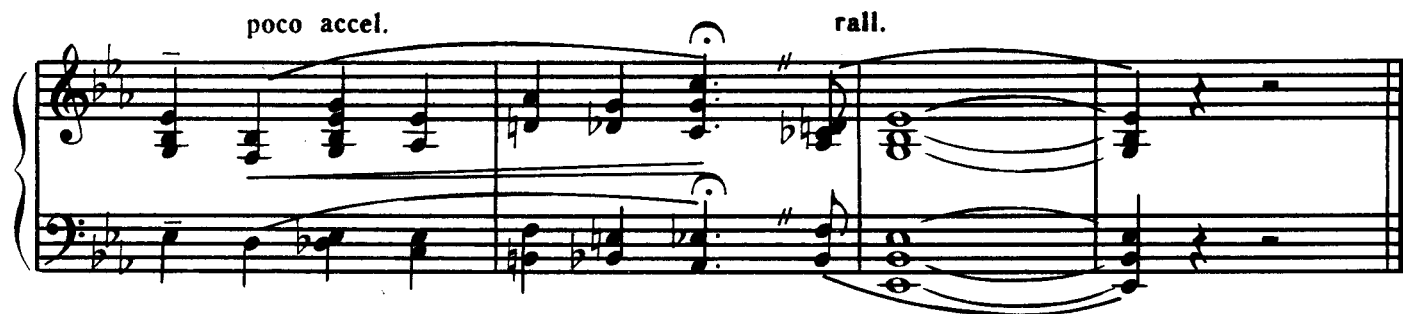
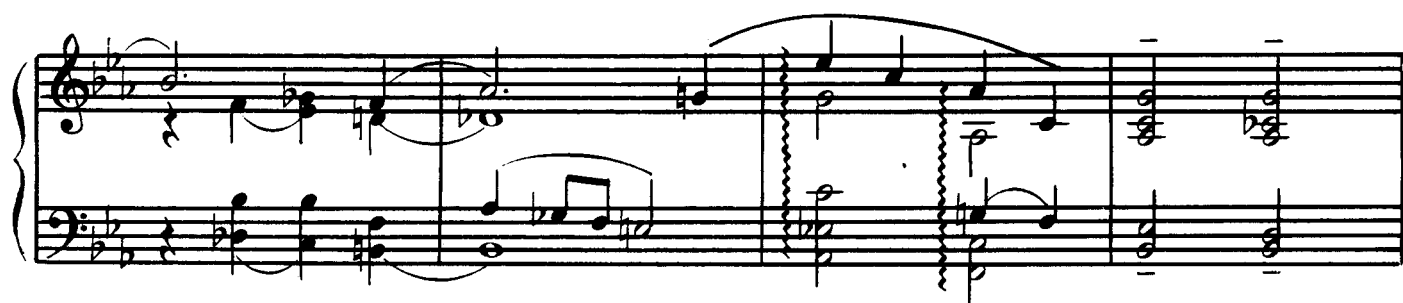
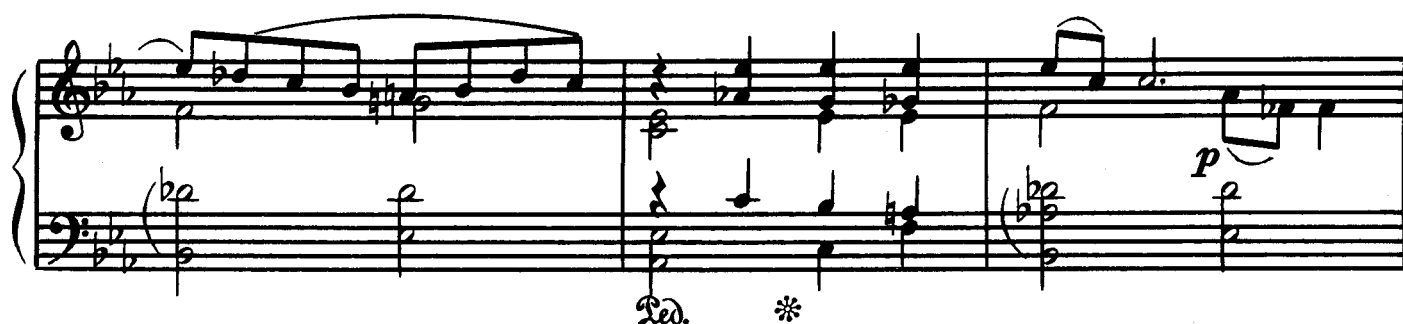
a tempo

mf

f

Copyright 1936 Robbins Music Corporation, New York, N. Y.
Copyright 1954 Robbins Music Corporation, New York, N. Y.

с 5103 к

Play, Piano, Play

E. GARNER

Moderately (with a beat)

The musical score is written for piano and bass. It consists of five systems of two staves each. The key signature is two flats (B-flat and E-flat). The time signature is 3/4. The tempo is marked 'Moderately (with a beat)'. The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and dynamic markings. The first system starts with a forte (f) dynamic and includes a triplet of eighth notes. The second system features a fortissimo (ff) dynamic. The third system includes a decrescendo (dim.) and a mezzo-forte (mf) section. The fourth system has a piano (p) dynamic. The fifth system continues the melodic and harmonic development.

The musical score is written for piano and consists of six systems of staves. The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and the time signature is 3/4. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, accidentals, and dynamic markings like 'f' and 'p'. There are also performance instructions like '3' for triplets and '1 1 2 2' for fingerings. The piece concludes with a double bar line and a fermata over the final note.

This page of musical notation consists of six systems, each with a treble and bass staff. The key signature is B-flat major (two flats). The notation includes various musical elements:

- System 1:** Treble staff features triplets of eighth notes. Bass staff has block chords.
- System 2:** Treble staff has a melodic line with slurs. Bass staff has block chords. A forte (*f*) dynamic marking is present.
- System 3:** Treble staff includes triplets and a piano (*pp*) dynamic marking. Bass staff has block chords.
- System 4:** Treble staff has triplets and a piano (*p*) dynamic marking. Bass staff has block chords.
- System 5:** Treble staff has a melodic line with slurs and a fifth finger (5) marking. Bass staff has block chords.
- System 6:** Treble staff has a complex melodic line with many slurs and fingerings (1, 2, 3, 4). Bass staff has block chords.

The musical score consists of six systems, each with a treble and bass staff. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 3/4. The notation includes various musical elements:

- System 1:** Treble staff has a 4-measure rest followed by a 1-measure rest, then a 5-measure rest, and finally a 3-measure rest. The bass staff has a 4-measure rest followed by a 1-measure rest, then a 5-measure rest, and finally a 3-measure rest.
- System 2:** Treble staff has a 3-measure rest followed by a 3-measure rest, then a 3-measure rest, and finally a 3-measure rest. The bass staff has a 3-measure rest followed by a 3-measure rest, then a 3-measure rest, and finally a 3-measure rest.
- System 3:** Treble staff has a 3-measure rest followed by a 3-measure rest, then a 3-measure rest, and finally a 3-measure rest. The bass staff has a 3-measure rest followed by a 3-measure rest, then a 3-measure rest, and finally a 3-measure rest. Dynamic markings *mf* and *p* (sub.) are present.
- System 4:** Treble staff has a 3-measure rest followed by a 3-measure rest, then a 3-measure rest, and finally a 3-measure rest. The bass staff has a 3-measure rest followed by a 3-measure rest, then a 3-measure rest, and finally a 3-measure rest. Fingerings 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 are indicated.
- System 5:** Treble staff has a 3-measure rest followed by a 3-measure rest, then a 3-measure rest, and finally a 3-measure rest. The bass staff has a 3-measure rest followed by a 3-measure rest, then a 3-measure rest, and finally a 3-measure rest. Dynamic marking *mf* is present.
- System 6:** Treble staff has a 3-measure rest followed by a 3-measure rest, then a 3-measure rest, and finally a 3-measure rest. The bass staff has a 3-measure rest followed by a 3-measure rest, then a 3-measure rest, and finally a 3-measure rest.

This page of musical notation consists of six systems, each with two staves. The notation is complex, featuring a variety of chords, including triads and dyads, and melodic lines with slurs and ties. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The notation includes many accidentals (sharps and flats) and dynamic markings. The piece appears to be in a minor key, given the presence of B-flat and the overall harmonic language. The notation is dense, with many notes and rests, suggesting a fast or intricate piece. The page number 96 is in the top right corner, and the code c5103 k is in the top left corner.

To Duke Ellington

The Duke

D. BRUBECK

With a relaxed beat

mp-mf

3

3

1. 2.

mf

3 3 3 3 3 3

R.H.

mf

The musical score is written for piano and consists of six systems of staves. The notation includes various musical symbols such as clefs, key signatures, time signatures, notes, rests, and dynamic markings.

- System 1:** Starts with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a time signature of 7/8. The dynamic marking is *mp-mf*. The bass line features a triplet of eighth notes.
- System 2:** Continues the melodic and harmonic development. The bass line features a triplet of eighth notes.
- System 3:** Features a key signature change to one flat (Bb) and a dynamic marking of *mf*. The bass line features a triplet of eighth notes.
- System 4:** Features a key signature change to two flats (Bb, Eb) and a dynamic marking of *mp*. The text "2nd time to" is written above the staff. The bass line features a triplet of eighth notes.
- System 5:** Continues the melodic and harmonic development. The bass line features a triplet of eighth notes.
- System 6:** Features a key signature change to two sharps (F#, C#) and a dynamic marking of *mf-f*. The bass line features a triplet of eighth notes.

First system of musical notation. The treble staff contains chords and arpeggiated figures, while the bass staff features a steady eighth-note accompaniment. Roman numerals (VI, IV, VI, IV) are written above the bass staff. The dynamic marking *mf* is present.

Second system of musical notation. The treble staff continues with complex chordal textures. The bass staff has a more active line with some triplets. The dynamic marking *ff* is present.

Third system of musical notation. The treble staff shows a series of chords. The bass staff features a triplet pattern. Roman numerals (b2 IV, b4 IV) are written above the treble staff.

Fourth system of musical notation. The treble staff contains chords with Roman numerals (b2 IV, IV, b4 IV, IV, b2 IV, IV) above them. The bass staff has a triplet accompaniment. The dynamic marking *subito mp* is present. The system ends with a repeat sign and the marking *% al*.

Fifth system of musical notation, labeled "Coda" on the left. The treble staff begins with a *mf* dynamic. The system concludes with a double bar line and the instruction "15 ves.:". Below the system, the marking "8 va.:" is written.

In Your Own Sweet Way

D. BRUBECK

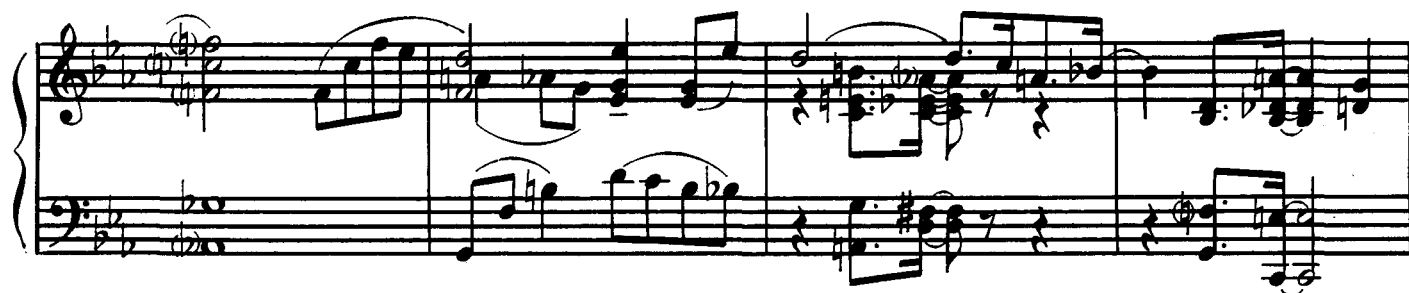
Moderato (with a tender touch)

mp

8va *loco*

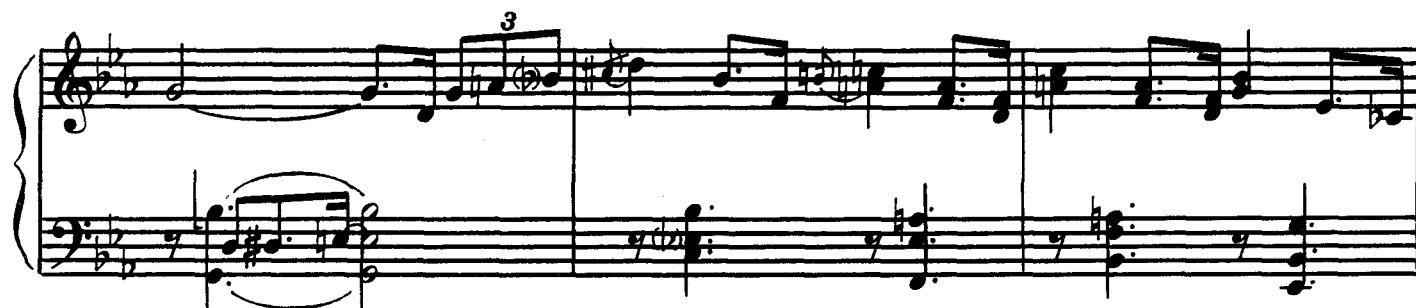
With a relaxed beat

mf

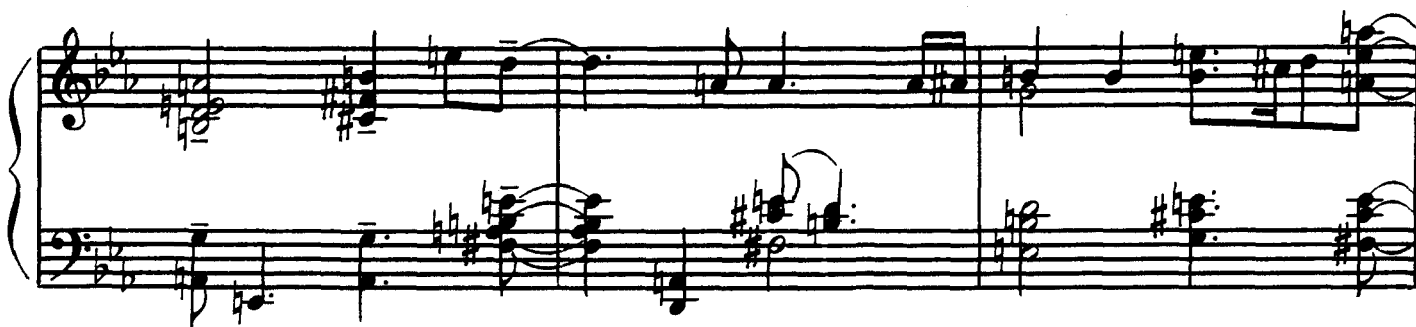

ist improvisation

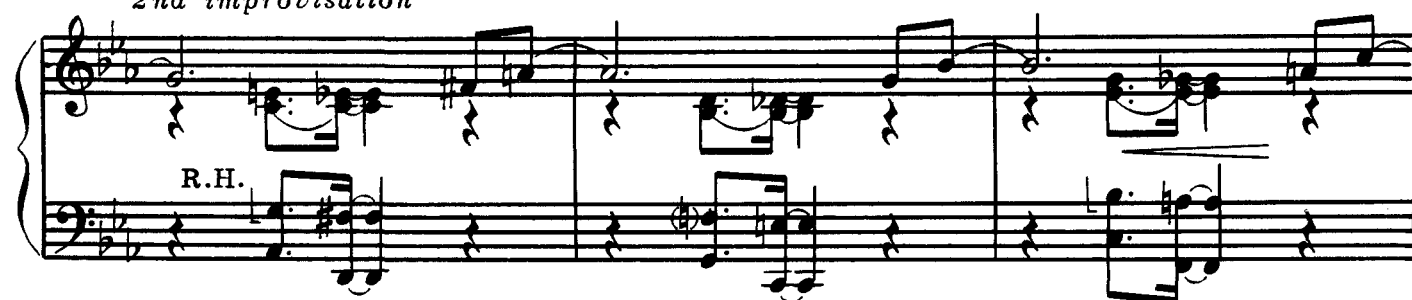

For shorter version, cut to ♯

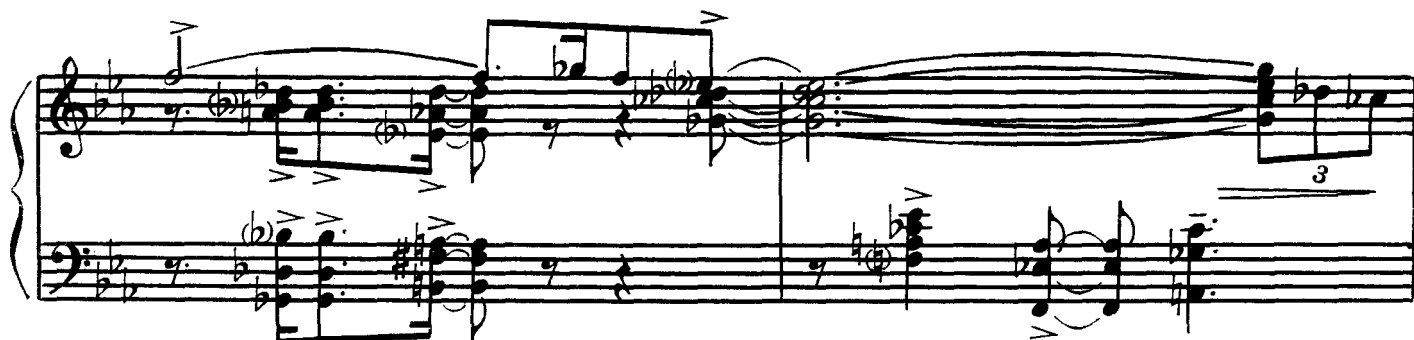
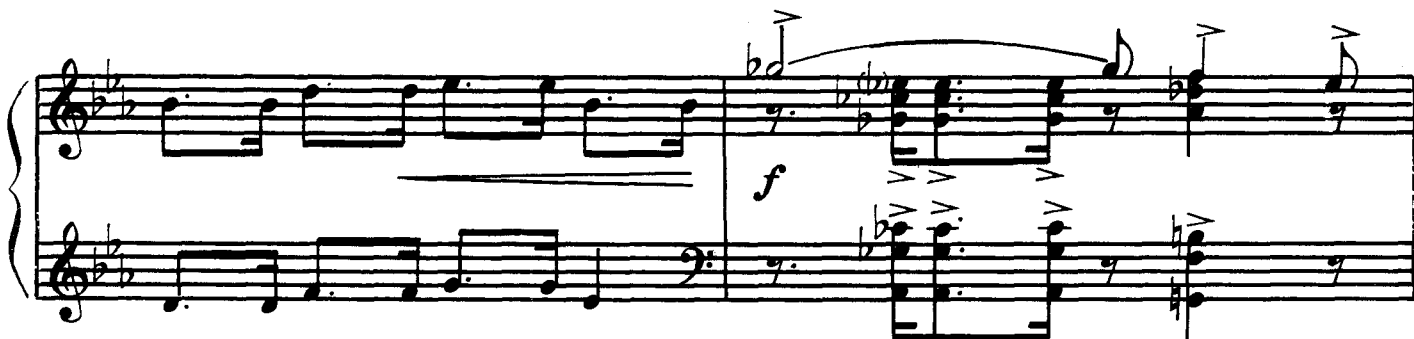
2nd improvisation

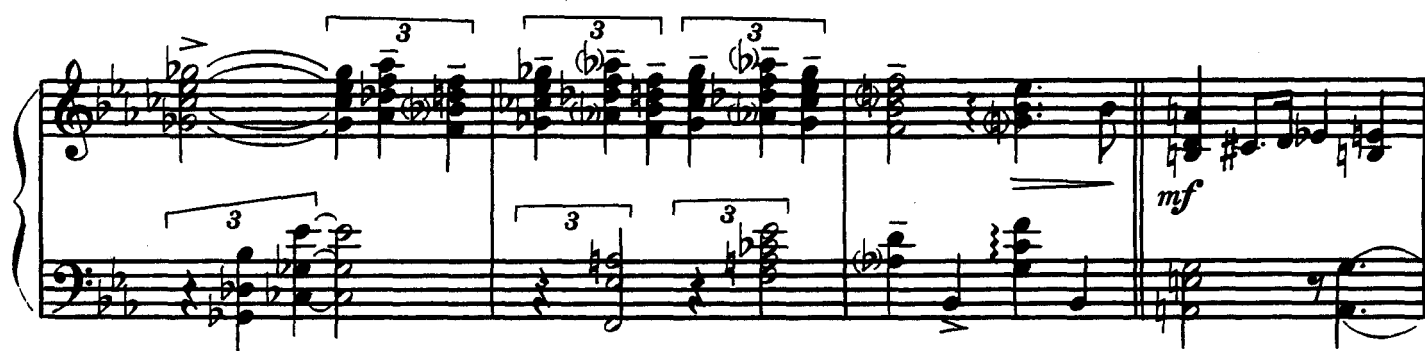

The musical score is written for piano and consists of six systems of staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, accidentals, and dynamic markings like *ff*, *f*, *mf*, and *R.H.* The key signature is B-flat major or D minor, and the time signature is 3/4. The piece features complex harmonic textures and melodic lines in both hands.

3rd improvisation

va----- *loco*

f

ff

ff

ritard.

Ad.

Wheatland ^{*)}

O. PETERSON

♩ = 100-112

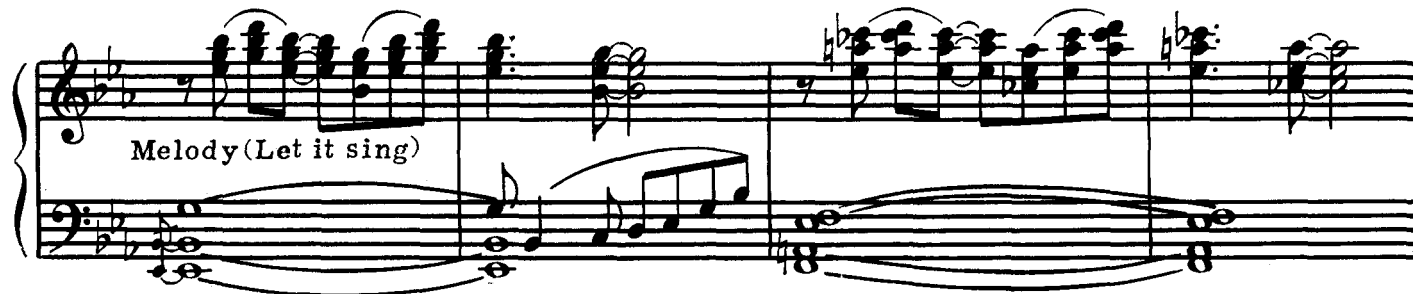
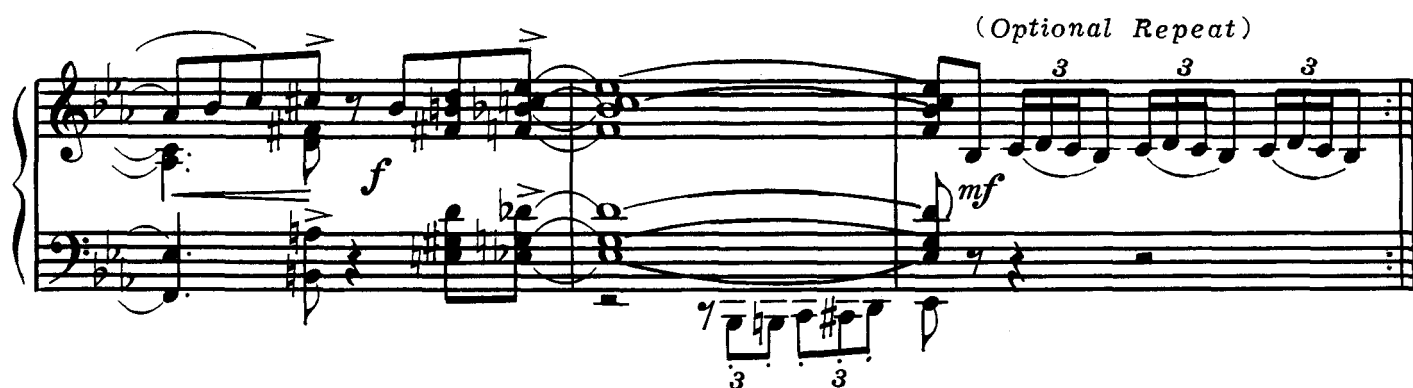
(Optional Repeat)

The musical score for 'Wheatland' is written for piano. It begins with a tempo marking of 100-112 and a dynamic marking of *mf*. The score is divided into five systems. The first system includes an 'Optional Repeat' section. The music features a mix of eighth and quarter notes, with some triplet markings (3). The key signature has two flats (B-flat major). The piece ends with a final triplet in the fifth system.

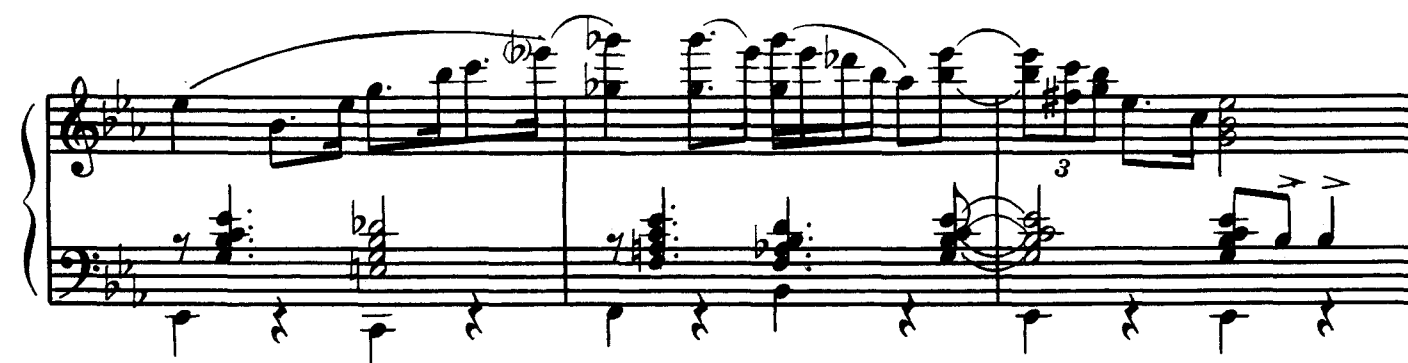
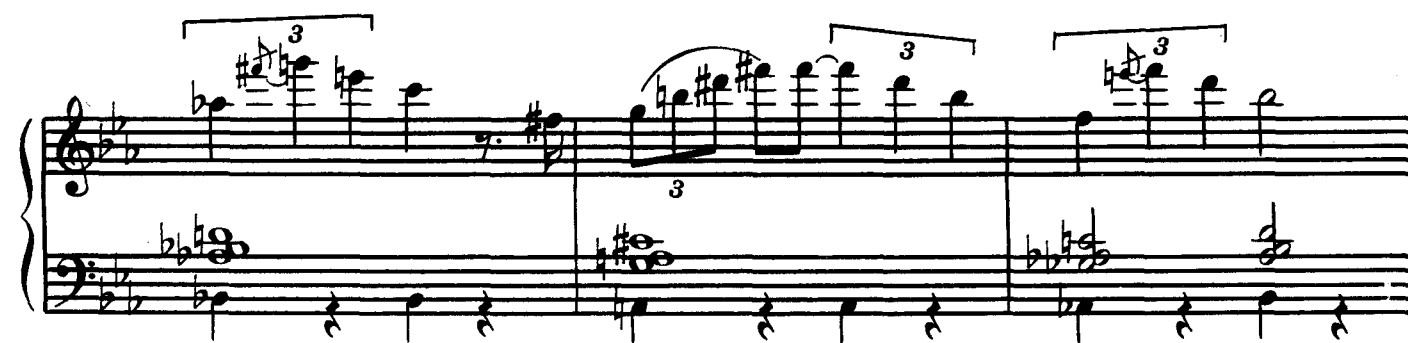
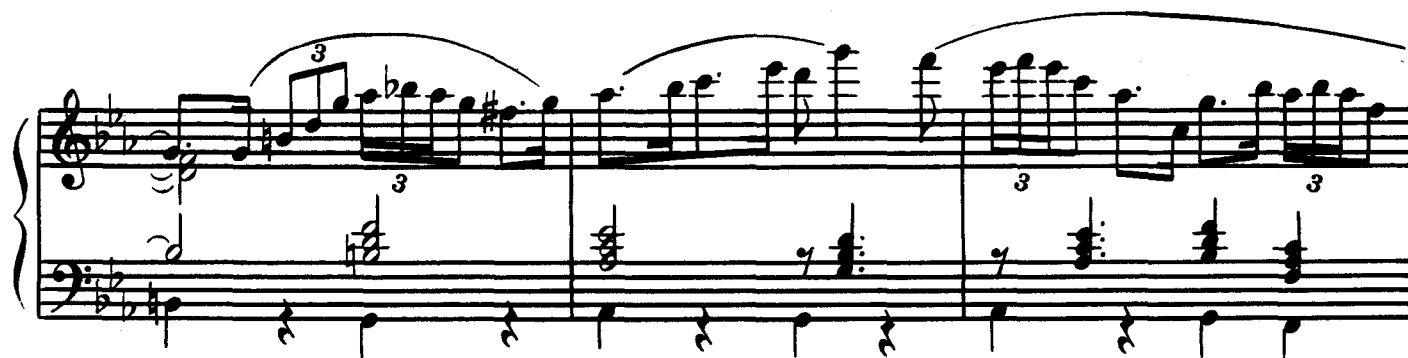
Copyright © 1963 by Tomi Music Company, 19 Park Road, Toronto 5, Ontario

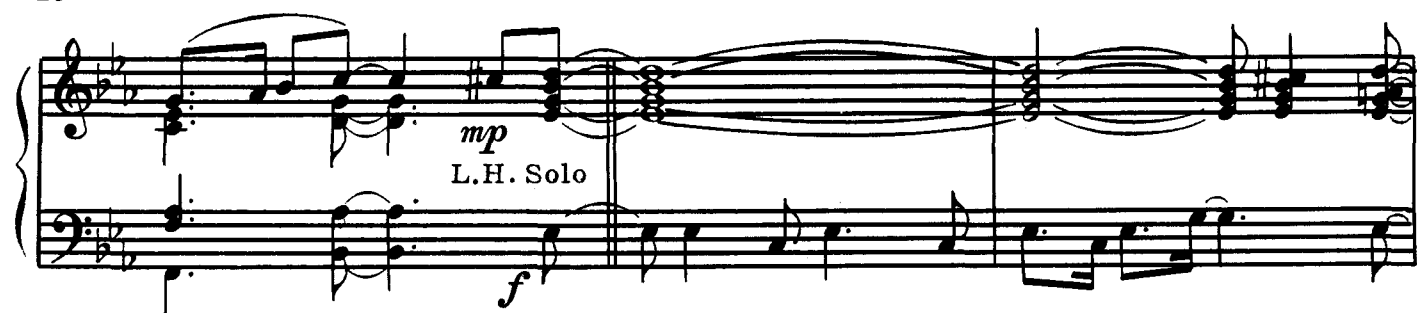
*) № 6 из «Канадской сюиты».

с 5103 к

Musical score for piano, titled "Melody", page 138. The score consists of six systems of two staves each (treble and bass clef). The key signature is B-flat major (two flats). The first system starts with a forte (*f*) dynamic. The second system starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The third system is marked "Melody" above the treble staff. The fourth system starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The fifth system features a triplet in the bass staff. The sixth system also features a triplet in the bass staff. The score includes various musical notations such as eighth notes, sixteenth notes, beamed sixteenth notes, and slurs.

First system of musical notation. The right hand (treble clef) features a melodic line with a trill and a long, sustained chord. The left hand (bass clef) plays a rhythmic pattern of eighth notes. Dynamics include *mp* (mezzo-piano) and *f* (forte). The text "L.H. Solo" is written above the left hand.

Second system of musical notation. The right hand continues with sustained chords and a trill. The left hand plays a rhythmic pattern of eighth notes. Dynamics include *f* (forte).

Third system of musical notation. The right hand features a melodic line with a trill. The left hand plays a rhythmic pattern of eighth notes. Dynamics include *f* (forte).

Fourth system of musical notation. The right hand features a melodic line with a trill. The left hand plays a rhythmic pattern of eighth notes, including triplets. Dynamics include *f* (forte).

Fifth system of musical notation. The right hand features a melodic line with a trill. The left hand plays a rhythmic pattern of eighth notes, including triplets. Dynamics include *f* (forte).

Sixth system of musical notation. The right hand features a melodic line with a trill. The left hand plays a rhythmic pattern of eighth notes, including triplets. Dynamics include *mf* (mezzo-forte).

First system of musical notation. The treble staff contains a melody with many beamed eighth notes and rests, labeled "Melody". The bass staff contains a bass line with a long, sweeping slur across the first two measures.

Second system of musical notation. The treble staff continues the melody with various chords and rests. The bass staff continues the bass line with chords and a few moving notes.

Third system of musical notation. The treble staff continues the melody. The bass staff features a long, sweeping slur across the first two measures, similar to the first system.

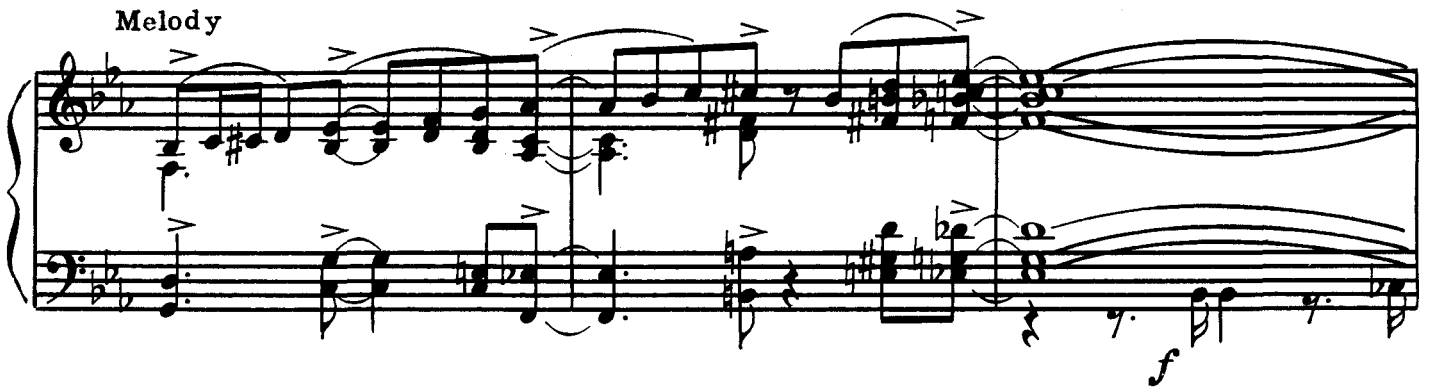
Fourth system of musical notation. The treble staff continues the melody. The bass staff continues the bass line with chords and a few moving notes.

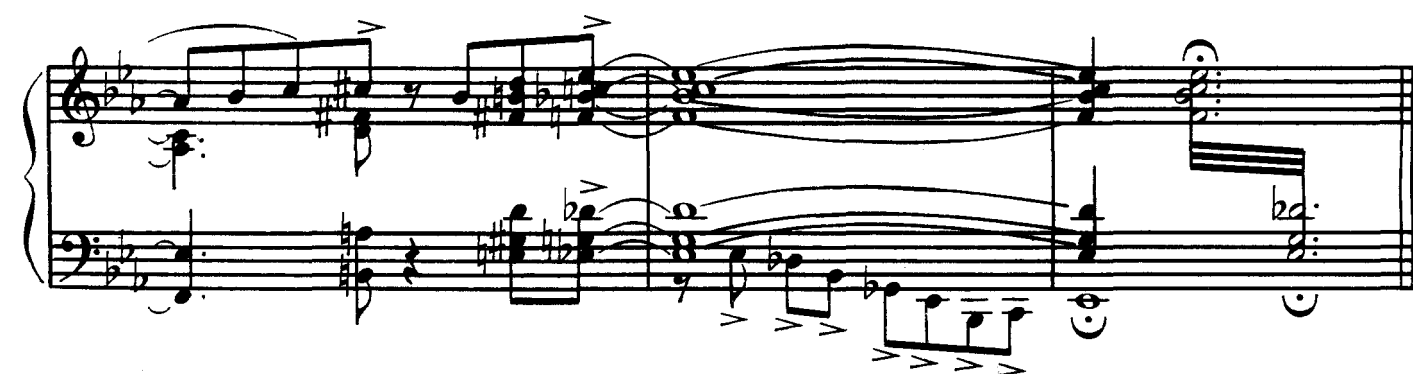
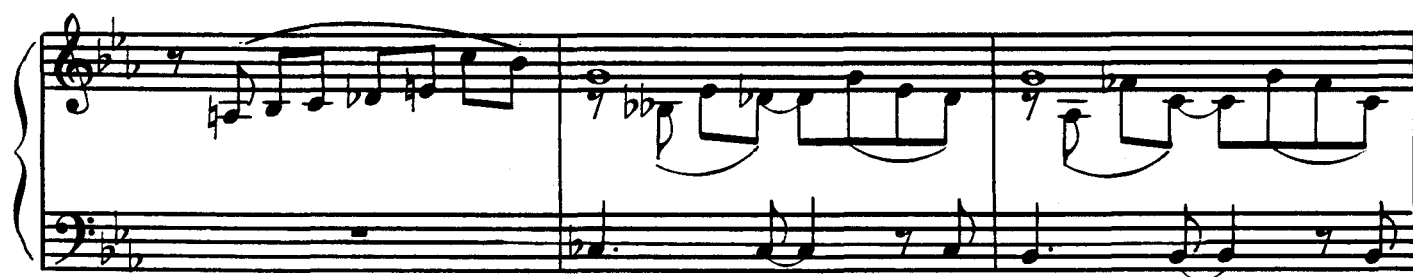
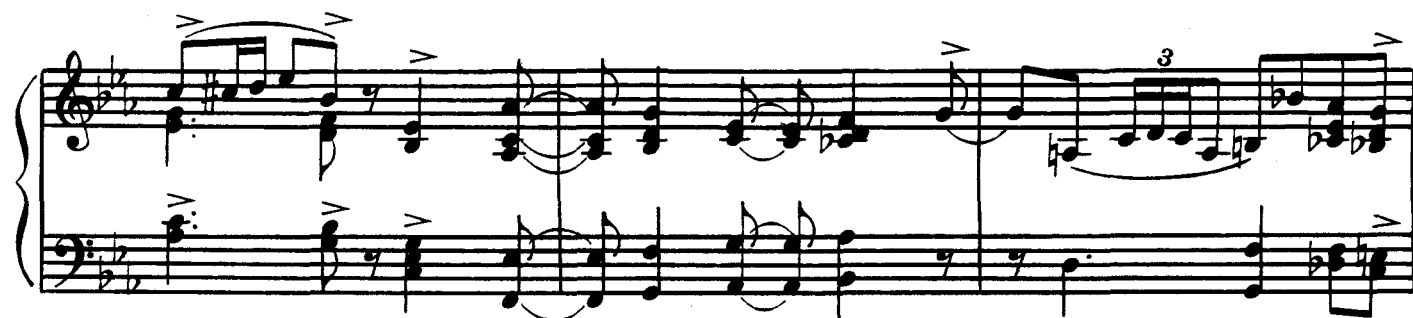

Fifth system of musical notation. The treble staff continues the melody. The bass staff continues the bass line with chords and a few moving notes.

Sixth system of musical notation. The treble staff begins with a triplet of eighth notes, marked with a "3" above it. The melody continues with various chords and rests. The bass staff continues the bass line with chords and a few moving notes.

Tangerine

As recorded by O. Peterson

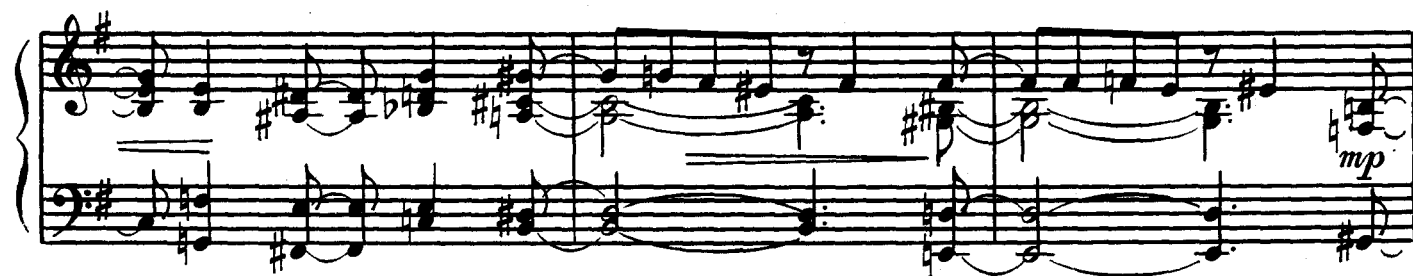
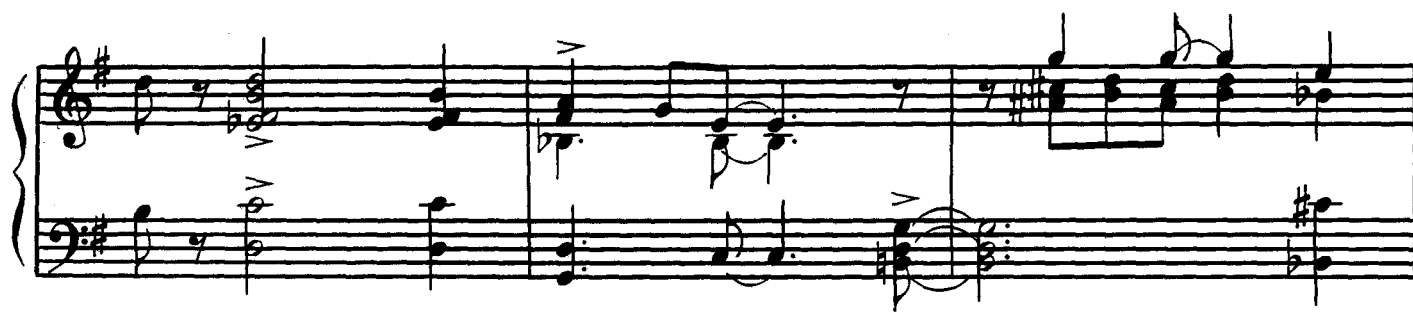
J. MERCER

V. SCHERTZINGER

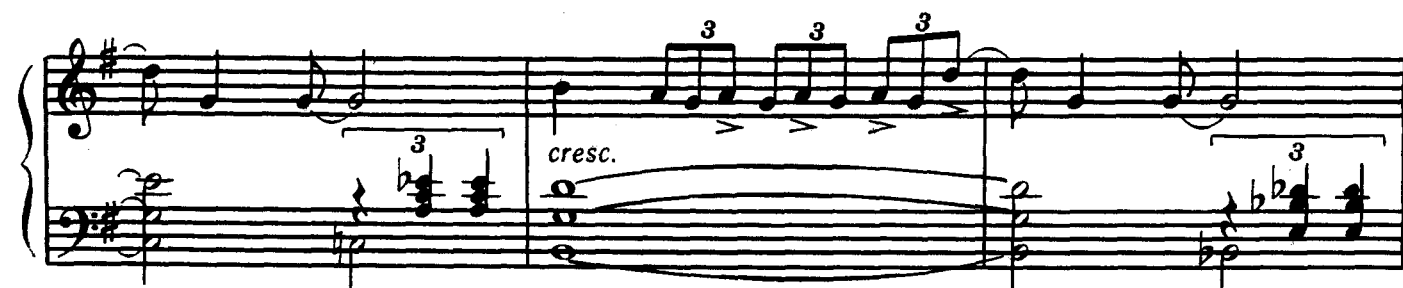
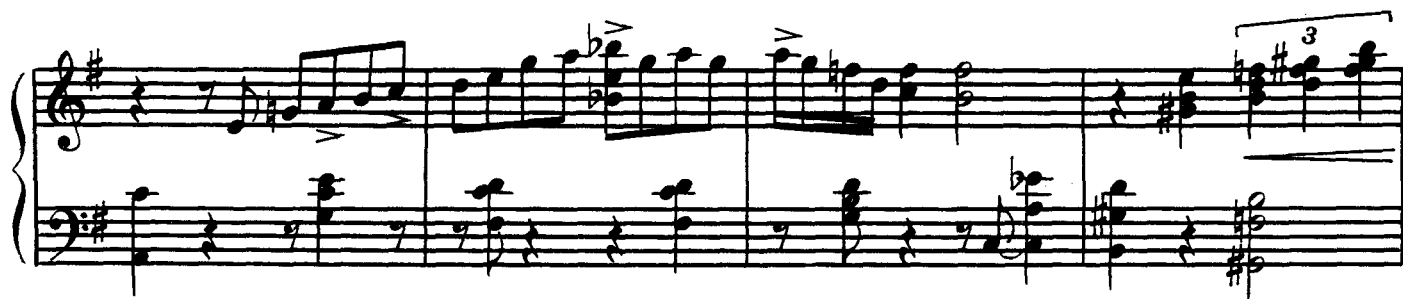
Moderately

f r.h.

Copyright © 1942 by Famous Music Corporation
This arrangement Copyright © 1965 by Famous Music Corporation
c 5103 K

The musical score consists of six systems of staves. The first system shows a complex rhythmic pattern with many beamed sixteenth notes. The second system includes dynamic markings *f* and *mf*. The third system features a triplet in the treble and a *p* marking. The fourth system has a *f* marking and a first ending bracket labeled "l.h.". The fifth system is dominated by numerous triplet markings in both hands. The sixth system concludes with a *mf* marking and a final cadence.

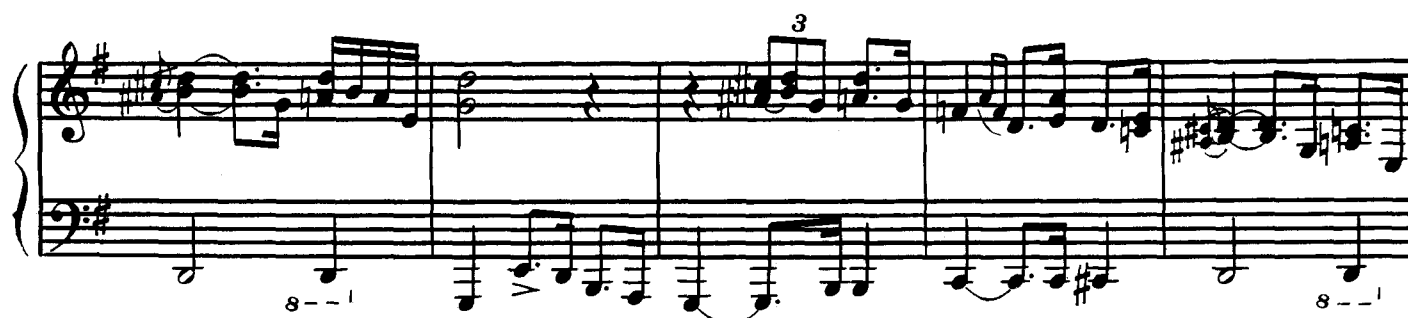
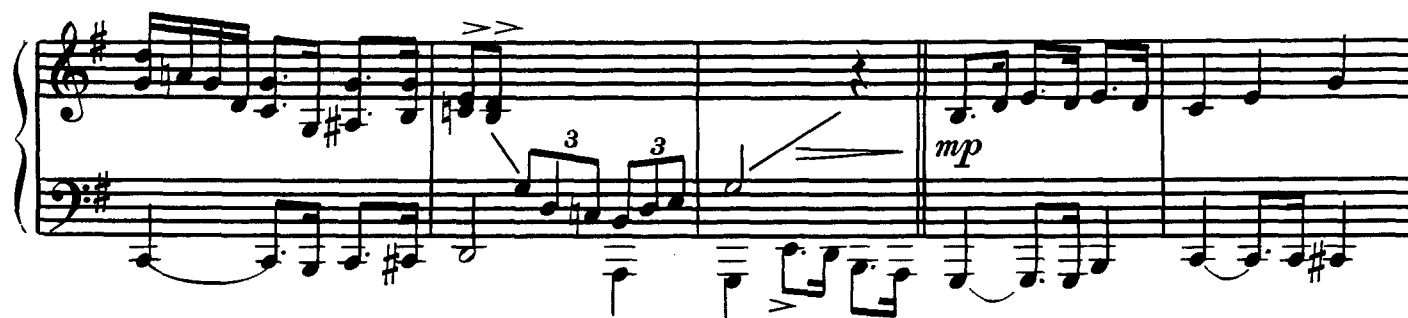

Gravy Waltz

As recorded by O. Peterson

S. ALLEN
R. BROWN

Bright, with a beat

Copyright © 1962 & 1963 by Ray Brown Music, Toronto, Ontario, Canada

This arrangement Copyright © 1965 by Ray Brown Music

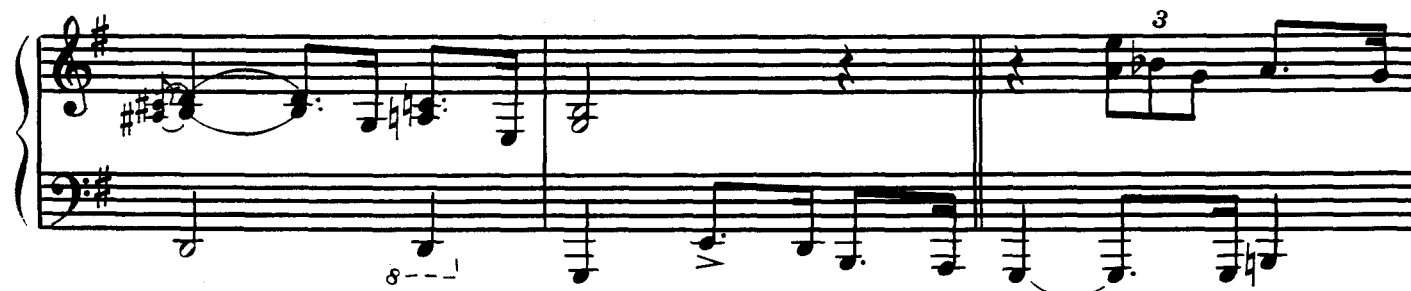
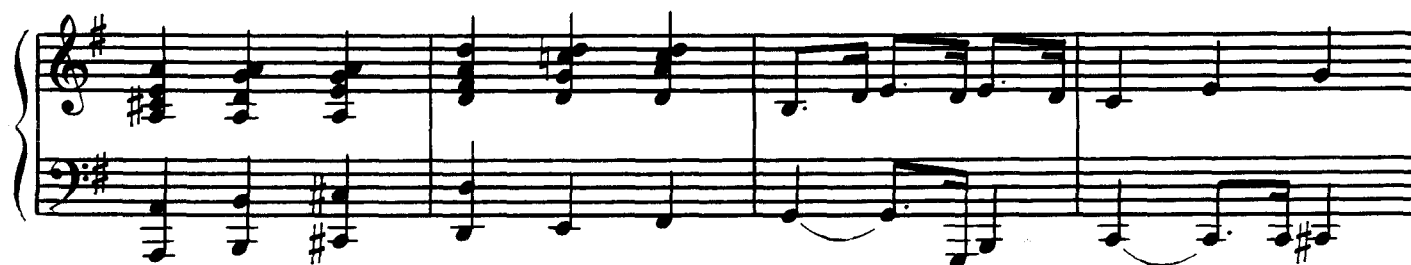
c 5103 K

This page contains six systems of musical notation for piano. Each system consists of a grand staff with a treble clef and a bass clef. The key signature is one sharp (F#). The notation includes various musical elements:

- System 1:** Features a triplet of eighth notes in the treble staff. The bass staff has a whole note chord. A dynamic marking *f* is present.
- System 2:** Includes two triplet markings over eighth notes in the treble staff. The bass staff has a whole note chord.
- System 3:** Features a *mf* dynamic marking. The treble staff has a series of eighth notes, and the bass staff has a series of eighth notes.
- System 4:** Includes a triplet marking over eighth notes in the treble staff. The bass staff has a whole note chord.
- System 5:** Features a triplet marking over eighth notes in the treble staff. The bass staff has a whole note chord.
- System 6:** Includes a triplet marking over eighth notes in the treble staff. The bass staff has a whole note chord.

The image displays a page of musical notation, numbered 150 in the top left corner. The notation is arranged in six systems, each consisting of a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#). The music features various musical notations, including notes, rests, and triplets, with some measures containing dynamic markings like accents (>) and slurs. The notation is written in a standard musical style, with a focus on melodic and harmonic development.

Нотное издание

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧУГУНОВ
ГАРМОНИЯ В ДЖАЗЕ
Учебно-методическое пособие
для фортепиано
Издание третье, переработанное

Редактор А. Вустин. Худож. редактор И. Дорохова
Техн. редактор Е. Блюменталь. Корректор Ю. Блинов

Н/К

Сдано в набор 08.12.87. Подп. к печ. 28.06.88. Форм. бум. 60×90¹/₈. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Печ. л. 19,0. Усл. печ. л. 19,0. Усл. кр.-отт. 20,33. Уч.-изд. л. 19,65. Тираж 30 000 экз. Изд. № 5103. Зак. 1284. Цена 2 р.

Издательство «Советский композитор»,
103006, Москва, К-6, Садовая-Триумфальная ул., 12—14

Московская типография № 6 Союзполиграфпрома при Государственном комитете
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
109088, Москва, Ж-88, Южнопортовая ул., 24