

В. Романенко

БАЯН

**Импровизация
в популярной
песне**

издательство
ХОРОШЕ

В. Романенко

ИМПРОВИЗАЦИЯ в популярной песне

Москва
Издатель Смолин К.О.
2011

УДК 820.153.1

ББК 86

Р 47

Р47 Романенко В.

Задача учебно-методического пособия – познакомить начинающих музыкантов с элементами ладовой импровизации на материале популярной музыки. К пособию прилагается компакт-диск «минус один».

Автор выражает глубокую благодарность и признательность Дмитрию Агафонову, выполнившему звуковое оформление пособия, а также Любови Жиряковой, оказавшей большую помощь в изготовлении оригинал-макета книги. Работа предназначена для учащихся музыкальных начальных и средних учебных заведений, а также любителей музыки, играющих на любых инструментах.

‡

© Романенко В.В. 2011

© Оформление. Издатель Смолин К.О. 2011

Моим детям и внукам

Музыкальным материалом работы являются популярные мелодии разных лет. В качестве музыкальной речи используется пентатоника – звукоряд из пяти ступеней. Темы для импровизаций в первых уроках подобраны так, что начинающим музыкантам не нужно особо заботиться об обыгрывании каждого аккорда отдельно. Достаточно определить тональность мелодии, пентатонический звукоряд для импровизации и можно приступать к игре. Такая импровизация называется линейной или импровизацией по горизонтали. Особое внимание в работе уделяется планированию импровизации, таким элементам музыкального развития, как фраза, обыгрывание, кульминация и т.д. Во многих упражнениях и заданиях учебника Вы найдёте пропущенные или не до конца заполненные такты. Эти места необходимо досочинить и записать прямо в книге или сразу симпровизировать.

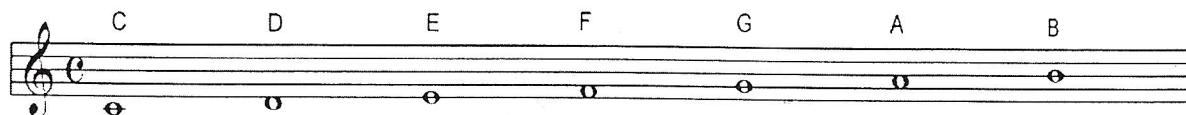
В пособии 14 уроков и компакт-диск «минус один», в который входят мелодии

- 1 I Will Survive
- 2 Sunny
- 3 Venus
- 4 Isn't She Lovely
- 5 Salut
- 6 Hands Up
- 7 Bahama Mama
- 8 Europe
- 9 Feelings
- 10 The Hotel «California»
- 11 Hit the Road Jack
- 12 Sorry Seems To Be the Hardest Word
- 13 We Will Rock You

Работая с « - 1» вместе с мелодий можно также играть контрапункты песен, которые приводятся в уроке 14.

Аккорды

В популярной музыке буквы обозначают ноты, на которых строятся аккорды

В пособии используются следующие обозначения аккордов (примеры от ноты *ДО*):

Мажорное трезвучие	C
Минорное трезвучие	Cm
Увеличенное трезвучие	C ⁺⁵
Уменьшённое трезвучие	C ^o
Мажорное трезвучие с секстой	C6
Минорное трезвучие с секстой	Cm6
Доминантсептаккорд	C7
Большой мажорный септаккорд	C ⁺⁷
Минорный септаккорд	Cm7
Большой минорный септаккорд	Cm ⁺⁷
Полууменьшённый септаккорд	C [°]
Мажорный нонаккорд	C9
Минорный нонаккорд	Cm9
Аккорды с добавленными ступенями	C sus, C7sus
Альтерированные аккорды (с повышенными и пониженными ступенями)	C7 ⁻⁵ , C7 ⁺⁹ C7 ^{+5/-9}
Полиаккорд	$\frac{D}{C7}$
Аккорд с определённым басом	C/b ₆

Повышение аккорда на полтона обозначается знаком #, понижение на полтона - знаком b (C#, D^b) и т.д.

The image displays musical notation for various chords on a treble clef staff. The first line shows C, Cm, C⁺⁵, C[°], C6, and Cm6. The second line shows C7, C⁺⁷, Cm7, Cm⁺⁷, C[°], C9, and Cm9. The third line shows C^{sus}, C7^{sus}, C7⁻⁵, C7⁺⁹, C7^{+5/-9}, a polychord $\frac{D}{C7}$, and C/b₆.

Урок 1 Пентатоника

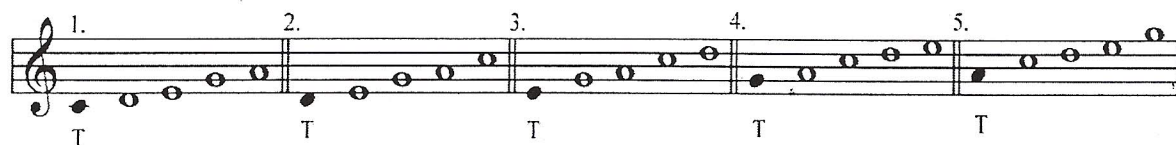
В мажорном звукоряде (гамма До мажор) уберём IV и VII ступени (1), а в минорном (гамма Ля минор) - II и VI (2)

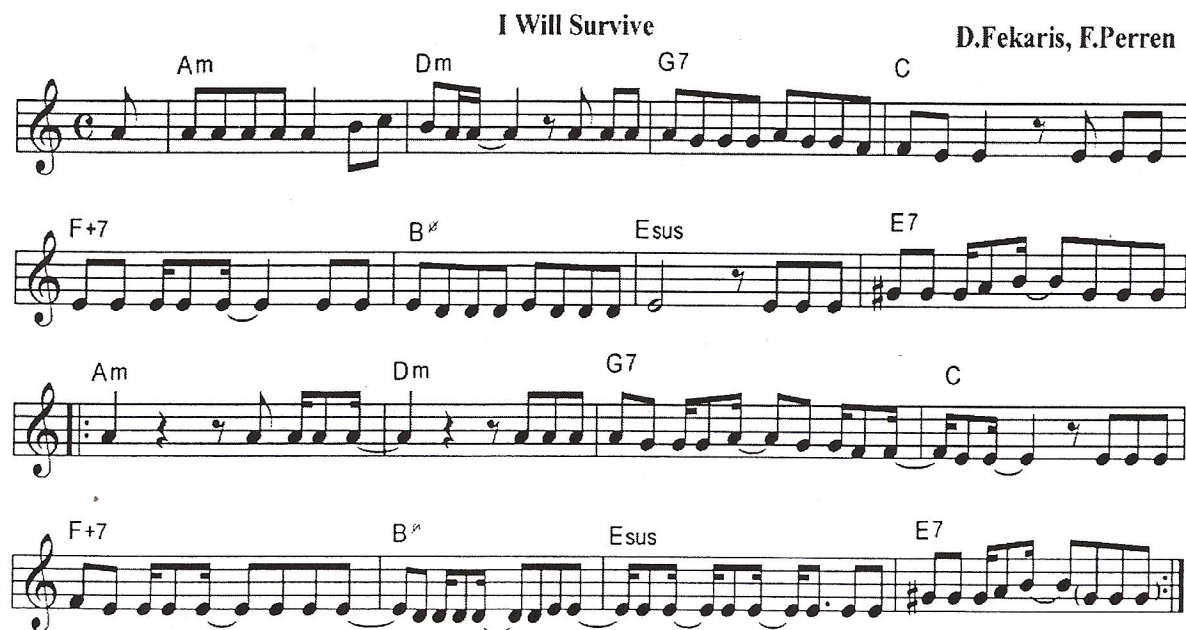
В результате изменений получаем новые звукоряды из пяти ступеней – мажорную (1) и минорную (2) пентатоники

Здесь нет полутоновых тяготений и тоническим центром (Т) может свободно становиться любой из пяти звуков

Своим характерным колоритом пентатоника создаёт своеобразное стилизованное звучание музыки. Используем звукоряд пентатоники в импровизации на песню

Но прежде следует проработать нотный текст мелодии. Когда поётся песня, то нужно чётко проговаривать каждый слог (каждую ноту) текста. Такой необходимости нет при свободном исполнении вокальной музыки на инструменте. В этом случае отдельные сложные ритмические рисунки можно заменять на более простые, и предыдущий пример будет выглядеть, например, так

" I Will Survive"

Изменение ритмических рисунков применяется также, если Вы хотите сыграть тему по-своему, например, с синкопами

" I Will Survive"

Использование ритмических вариантов мелодии создаёт импровизационный характер темы.

В гармонической схеме (аккордовой последовательности) песни «I Will Survive» две тональности. Оборот Dm – G₇ – C (II^m – V₇ – I) указывает на тональность До мажор, а B^b – E₇ – Am (II^ø – V₇ – I) на Ля минор

" I Will Survive "

До мажор Ля минор

Последовательности, состоящие из аккордов $V_7 - I$, $II_m - V_7 - I$, $VI_m - II_m - V_7 - I$ и др., наиболее часто встречаются в популярной музыке.

Сыграем упражнение с использованием пентатоник Ля минор (такты 1 – 8) и До мажор (такты 9 – 16)

" I Will Survive "

Как следует из примера, звуки обеих пентатоник можно употреблять на протяжении всего квадрата – структуры, по продолжительности равной теме и основанной на её гармонической схеме.

Свободное смещение тоники от одного звука к другому образует параллельно-переменный лад До мажорной и Ля минорной пентатоник

На одних аккордах отдельные ступени звучат мягко (как консонансы), а на других жёстко, резко (как диссонансы). Благодаря этому создаётся ощущение напряжения и разрядки, что очень важно для развития мелодической линии.

Поскольку пособие предназначено для начинающих музыкантов, то примеры уроков 1 – 12 подобраны так, чтобы ко всем аккордам подходила пентатоника тональности, в которой звучит песня. Некоторые другие приёмы обыгрывания показаны в уроке 13.

Непрерывными восьмыми пентатоники обыграем аккордовую последовательность квадрата

" I Will Survive "

Am Dm G7 C " I Will Survive "

F Bø Esus E7

Am Dm G7 C

F+7 Bø Esus E7

В схеме развития импровизации обыгрывание непрерывными восьмыми не несёт в себе определённого смыслового значения и является общей формой движения.

Понятно, что такое упражнение можно сыграть только на клавишных, гитаре, скрипке, аккордеоне. Чтобы исполнить его на духовых инструментах, в произвольных местах поставим паузы для взятия дыхания

" I Will Survive "

Am Dm G7 C " I Will Survive "

F Bø Esus E7

Am Dm G7 C

F+7 Bø Esus E7

Пауза и цезура (место разделения построения), как знаки пунктуации, способствуют членению музыкальной речи и делают мелодическую линию более выразительной.

Если Вы играете на транспонирующих духовых инструментах (саксофон-тенор, саксофон-альт, труба и др.), то необходимо транспонировать весь нотный материал на соответствующий интервал. В этом случае Вы сможете использовать CD с фонограммой «минус один». Другой вариант – играть готовый нотный текст с сопровождением фортепиано (клавишными) по следующим цифровкам (буквенно-цифровым обозначениям) для инструментов в строках

in E_s "I Will Survive"

Chord progression: Cm, Fm, B^b7, E^b, A^b, D[#], G^{sus}, G7

in B "I Will Survive"

Chord progression: Gm, Cm, F7, B^b, E^b, A[#], D^{sus}, D7

¹ Ритм, фактуру, характер аккомпанемента можно копировать с компакт-диска или подбирать по своему усмотрению. Более эффективной для занятий исполнителей на транспонирующих духовых инструментах станет запись данных цифровок на синтезаторе. Для этого необходимо выбрать подходящий к теме стиль (Beat, Dancefloor, Disco, Latin и др.) и темп, в котором Вам будет удобно и комфортно играть.

Задание

Вместе с фонограммой «минус один» сыграйте несколько квадратов импровизаций (обыгрывание непрерывными восьмыми) на тему «I Will Survive».

Урок 2.

Мелодия и обыгрывание

Когда вы играете на инструменте или слушаете импровизацию, то мысленно напеваете мелодию песни. Так исполнителю легче контролировать форму и гармонию квадрата, а слушателю следить за развитием импровизации.

В первых упражнениях будем оставлять неизменным начало мелодии и затем переходить в обыгрывание по повторяющейся четырехтактовой схеме

Мелодия песни Обыгрывание

Аккорды свободно обыгрываются непрерывными восьмыми (см. Урок 1), а также с помощью секвенций: восходящих

1. C (Am)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

нисходящих

вверх и вниз

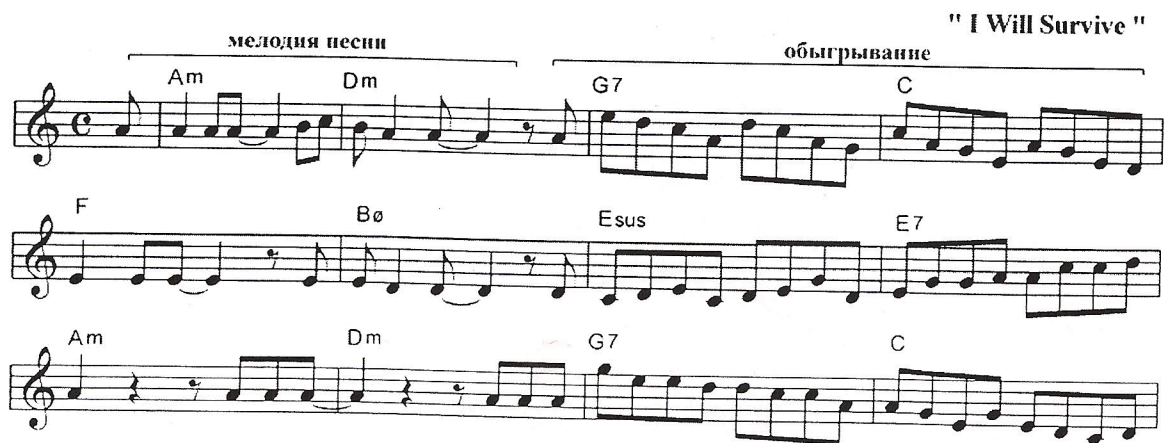

сочетания движения по пентатонике с секвенцией

Обратите внимание на то, что в секвенциях по пентатонике (в отличие от секвенций по диатонике, по гамме) интервалы между ступенями не сохраняются.

В мелодии песни «I Will Survive» (каждые начальные 2 такта строки) применим ритмические изменения, как в предыдущем уроке

Тональность Ми минор. Ко всем аккордам подходит минорная пентатоника
Ми – Соль – Ля – Си – Ре.

Пример учебной импровизации по схеме

The example shows four staves of music in E minor. The first two staves are labeled 'мелодия песни' (song melody) and 'обыгрывание' (improvisation). The third and fourth staves are labeled '"Sunny"'. Chords are indicated above the notes: Em, G7, C, B7, F, and F#sus.

Задание

1. Продолжите запись следующих секвенций и примените их в своих импровизациях

The exercises consist of three groups of musical staves. The first group is for C (Am), the second for G (Em), and the third for F (Dm). Each group contains two staves with a sequence of notes to be continued.

2. Сочините и запишите 4 – 6 секвенций.

3. Импровизируйте с «минус один» на темы «I Will Survive» и «Sunny» по заданной четырёхтактовой схеме (мелодия песни + обыгрывание). Темы мелодий играйте различными ритмическими вариантами по своему усмотрению.

Цифровки сопровождения на фортепиано для инструментов в строях

in E_b "Sunny"

Gm | B^b7 | E^b | D7 | Gm | B^b7 | E^b | D7

Gm | B^b7 | E^b | A^b | Asus .. | D7 | Gm | D7

in B "Sunny"

Dm | F7 | B^b | A7 | Dm | F7 | B^b | A7

Dm | F7 | B^b | E^b | Esus | A7 | Dm | A7

Урок 3 Фраза

В учебной импровизации используем фразу – основной структурный элемент музыкального развития. Фраза – идея, мысль импровизации представляет собой короткое, относительно законченное музыкальное построение.

Примеры однотактовых фраз:

C (Am)

1. 2. 3. 4.

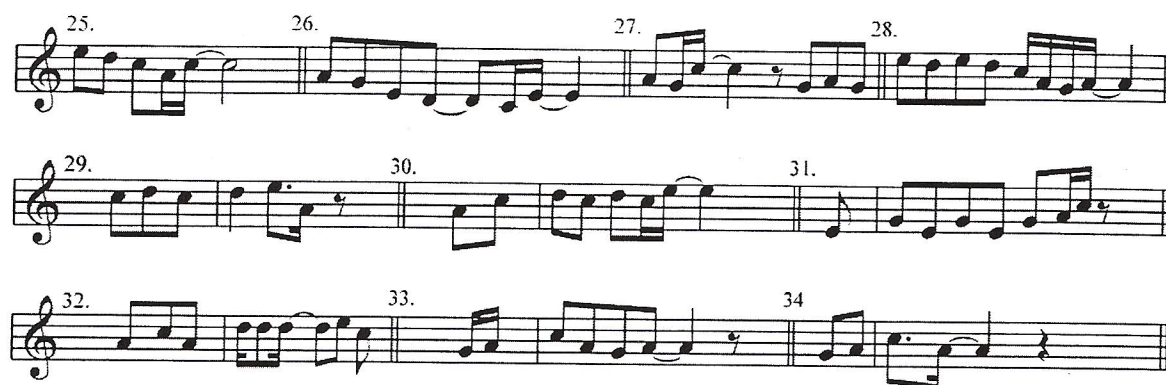
5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24.

Некоторые из этих построений было бы правильнее считать мотивами или интонациями. Но так как они несут особое смысловое значение (роль) в развитии мелодической линии импровизации, то условно называются фразами.

Разберём песню

"Venus" Leeuwen - Aftermath

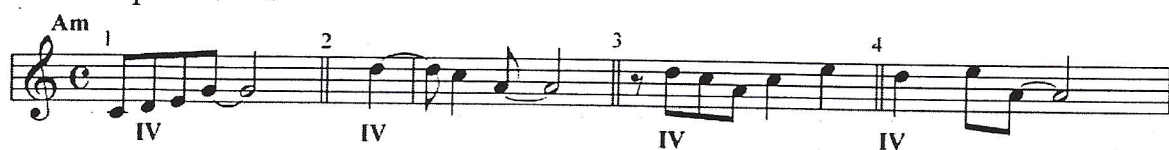
Вариант изложения темы с ритмическими изменениями

"Venus"

Тональность песни Ля минор. Любой из звуков пентатоники Ля – До – Ре – Ми – Соль подходит к каждому аккорду Am, D7, A7 sus, F, E7 и является для него:

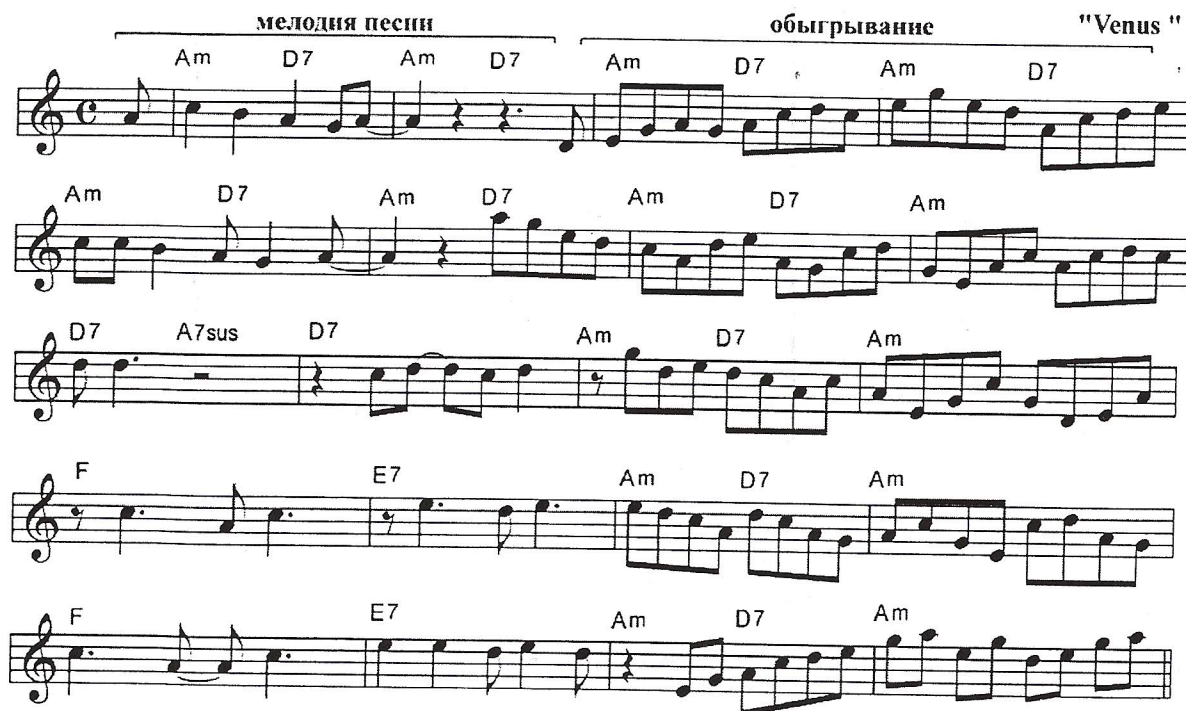
- входящим в состав аккорда;
- надстройкой (VI, VII, IX, XI ст.);
- блюзовой нотой;
- задержанием;
- sus.(сустейном) и др.

Более внимательно следует поступать с нотой, которая в импровизации станет IV ступенью для какого либо аккорда. В песне «Venus» на аккорде Am это нота Ре, на аккорде D7 – Соль, на E7 – Ля. В основном это замечание касается взятия и длительного удержания IV ступени только на сильную долю. В других случаях, например, в качестве проходящего звука (1), задержания (2), взятия после паузы (3), sus.(4) и др., IV ступень употребляется без всяких ограничений

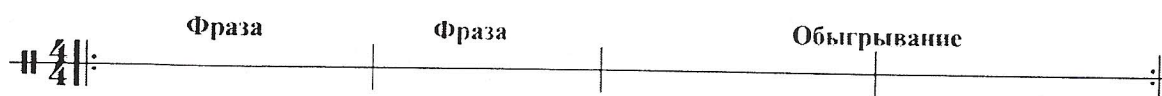

Больше полагайтесь на свой музыкальный слух – он лучший помощник в выборе нужных звуков.

Теперь в схеме импровизации (см. урок 2) вместо фрагментов мелодии

будем играть однотактовые фразы по новой структуре

где фраза – смысловое образование (мысль, идея), а обыгрывание – её продолжение, общая форма движения. Выразительная, яркая фраза задаёт характер будущей импровизации и является импульсом, толчком для дальнейшего высказывания, продолжения развития.

Это же упражнение с фразами вместо мелодии

фраза фраза обыгрывание " Venus "

Am D7 Am D7 Am D7 Am D7

Am D7 Am D7 Am D7 Am

D7 A7sus D7 Am D7 Am

F E7 Am D7 Am

F E7 Am D7 Am

Повторение фразы (мотива) используется для утверждения мысли, её лучшего запоминания.

В следующих упражнениях с фразами введём в обороты обыгрывания повторяющиеся звуки

фраза фраза обыгрывание " I Will Survive "

Am Dm G7 C

F Bø Esus E7

Am Dm G7 C

F Bø Esus E7

Am Dm G7 C

F Bø Esus E7

фраза фраза обыгрывание "Sunny"

Em G7 C B7

Em G7 C B7

Em G7 C F

F#sus B7 Em B7

"Sunny"

Задание

1. Проанализируйте упражнения урока. Во всех примерах учебных импровизаций найдите и отметьте фразы и обыгрывания.

2. Импровизируйте на темы «I Will Survive», «Sunny» и «Venus» по четырёхтактовым структурам из фраз и обыгрываний (см. схему урока). В заданной схеме импровизации (фраза – фраза – обыгрывание) используйте поочерёдно или произвольно (в любом порядке) все однотактовые фразы, приведённые в начале урока.

Цифровки сопровождения на фортепиано для инструментов в строях

in Es "Venus"

4/4 Cm F7 | Cm F7 | Cm F7 | Cm F7 | Cm F7 | Cm F7 | Cm F7 | Cm

F7 C7sus | F7 | Cm F7 | Cm ||: A^b | G7 | Cm F7 | Cm :||

in B "Venus"

4/4 Gm C7 | Gm C7 | Gm C7 | Gm C7 | Gm C7 | Gm C7 | Gm C7 | Gm

C7 G7sus | C7 | Gm C7 | Gm ||: E^b | D7 | Gm C7 | Gm :||

Урок 4 Варианты фраз

В предыдущем уроке фразы (ф) в схеме импровизации повторялись точно. Теперь при их повторении будем вносить различные изменения – варианты фраз (вф).

Длинные ноты в варианте фразы (вф 1, 2, 3) разбиваются на более мелкие

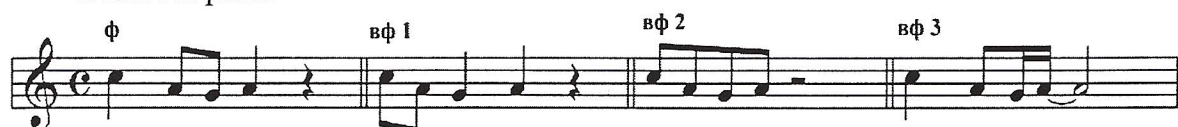
вместо мелких берутся длинные

используется затакт

меняется ритм

добавляются новые ступени

убираются отдельные звуки

берутся паузы

смещаются акценты

При всех повторениях в новом варианте должна узнаваться начальная фраза.
Для этого обычно нужно сохранять характерные интонации или общую ритмическую
основу оригинальной первой фразы – ф

ф вф обыгрывание " I Will Survive "

" I Will Survive "

На практике приёмы развития употребляются как по отдельности, так и вместе.
Варианты фраз могут значительно отличаться от своего оригинала

C (Am) ф вф 1 вф 2 вф 3

A

B

C

D

E

Здесь (под цифрами 1, 2, 3) начальная фраза узнаётся только по отдельным интонациям исходного мотива, по высоте звуков или по направлению движения (вверх, вниз).

В следующем примере дополните незаконченные такты обыгрыванием

Широко используется приём секвенцирования – переноса фразы на другую ступень. Не забывайте, что обычно интервалы между звуками в пентатонике (в отличие от семиступенной гаммы) изменяются (отмечено скобками)

В секвенциях также употребляются все варианты, о которых говорилось раньше: замена длинных нот на мелкие и наоборот, затакт и т. д.

В последних примерах вариантов фраз (вф 1,2,3) при повторении узнаются только общие, приблизительные очертания исходной фразы. В следующем упражнении изменённые фразы (второй такт каждой строки – вф) легче строить (и узнавать) по контурам типа

Фраза "Venus"

Am D7 Am D7 Am D7 Am D7

Am D7 Am D7 Am D7 Am

D7 A7sus D7 Am D7 Am

F E7 Am D7 Am

F E7 Am D7 Am

Как и в предыдущем примере, пустые такты закончите обыгрыванием.

Задание

1. Проанализируйте упражнения урока. Отметьте фразы и их варианты.
2. Импровизируйте на пройденные темы по схеме

Фраза Вариант фразы Обыгрывание

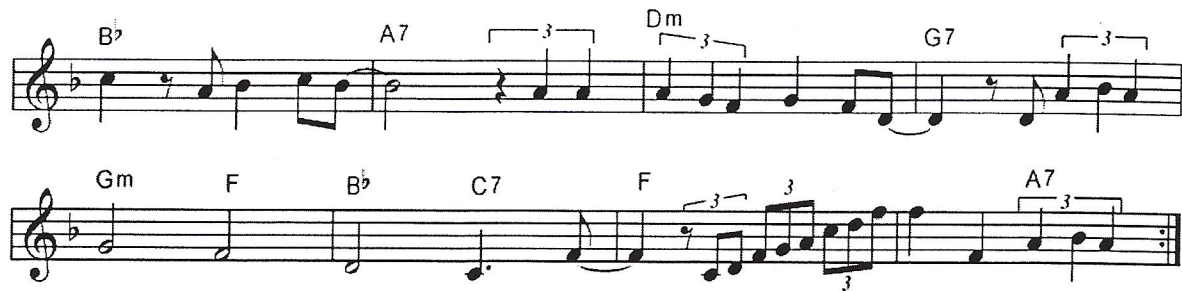
|| 4/4 || | | | | ||

Урок 5 Линия обыгрывания

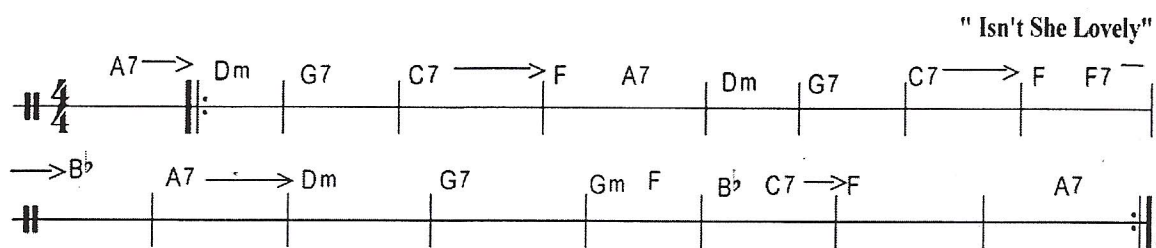
В песне С. Уандера «Isn't She Lovely»

A7 3 Dm G7 3 C7 F A7 3

Dm G7 3 C7 F F7 3

тональность Фа мажор с отклонениями в Ре минор и в Си^b мажор. Отклонение – кратковременный переход в другую тональность, обозначено стрелкой. Места отклонений определяются по наличию доминантсептаккорда с разрешением в другую тональность (V₇ - I) или без разрешения

Доминантсептаккордами в популярной музыке называют все аккорды, имеющие строение малого мажорного септаккорда (63+m3+m3). Кратковременное появление тональности Си^b мажор (F₇ - B^b) не вносит никаких изменений в гармоническую схему квадрата. Ступени пентатоники параллельно-переменного лада Фа мажор - Ре минор

Ре - Фа - Соль - Ля - До - Ре также подходят к аккордам F₇ и B^b.

Непрерывную мелодическую линию обыгрывания можно разнообразить с помощью синкоп, пауз и других длительностей (четвертных, половинных, нот с точкой и др.) так, чтобы получился квадрат импровизации.

В упражнение с мелодической непрерывностью восьмыми добавим четвертные

а также другие длительности и паузы

" Isn't She Lovely "

Chords: A7, Dm, G7, C7, F, A7, Dm, G7, C7, F, F7, B \flat , A7, Dm, G7, Gm, F, B \flat , C7, F, A7.

Такого же типа линию обыгрывания применим в учебной импровизации с фрагментами мелодии песни

" Isn't She Lovely "

Chords: A7, Dm, G7, C7, F, A7, Dm, G7, C7, F, F7, B \flat , A7, Dm, G7, Gm, F, B \flat , C7, F, A7.

и самостоятельными фразами, которые переходят в обыгрывание

" Isn't She Lovely "

Chords: Dm, G7, C, F, A7, Dm, G7, C, F, F7, B \flat , A7, Dm, G7, Gm, F, B \flat , C7, F, A7.

Ещё упражнение на обыгрывание квадрата пентатоникой

"Sunny"

Em G7 C B7

Em G7 C B7

Em G7 C F

F#sus B7 Em B7

Использование построений типа
мелодия песни + обыгрывание (2 такта + 2 такта)

"Sunny"

мелодия + обыгрывание

Em G7 C B7

Em G7 C B7

Em G7 C F

F#sus B7 Em B7

а также фраза + обыгрывание (2 такта + 2 такта)

"Sunny"

Em G7 C B7

Em G7 C B7

Em G7 C F

F#sus B7 Em B7

Задание

1. Проанализируйте все упражнения урока.
2. Обыграйте разученные темы, употребляя различные длительности, синкопы, паузы.
3. В следующих квадратах сочините и заполните пустые такты линией обыгрывания

" I Will Survive "

Impr. I

Am Dm G7 C

F Bø Esus E7

Am Dm G7 C

F Bø Esus E7

Am Dm G7 C

F Bø Esus E7

Impr. II

Am Dm G7 C

F Bø Esus E7

Am Dm G7 C

F Bø Esus E7

Am Dm G7 C

F Bø Esus E7

"Venus"

Impr. I.

Am D7 Am D7 Am D7 Am D7

Am D7 Am D7 Am D7 Am

D7 A7sus D7 Am D7 Am

F E7 Am D7 Am

F E7 Am D7 Am

Impr. II

Am D7 Am D7 Am D7 Am D7

Am D7 Am D7 Am D7 Am

D7 A7sus D7 Am D7 Am

F E7 Am D7 Am

F E7 Am D7 Am

Цифровки сопровождения на фортепиано для инструментов в строях

"Isn't She Lovely"

in Es

4/4 C7 Fm B7 Eb7 A7 C7 Fm B7 Eb7 A7 A7b7

D7 C7 Fm B7 B7m A7 D7 Eb7 A7 C7

in B "Isn't She Lovely"

Chord progression for "Isn't She Lovely" in B major:

Staff 1: G7 | Cm | F7 | B \flat 7 | E \flat | G7 | Cm | F7 | B \flat 7 | E \flat | E \flat 7

Staff 2: A \flat | G7 | Cm | F7 | Fm | E \flat | A \flat | B \flat 7 | E \flat | G7

Урок 6 Двухтактовая фраза

В схеме развития импровизации двухтактовая фраза занимает то же место, что и однотактовая (мысль, идея какого-либо построения, раздела).

Примеры двухтактовых фраз:

32 numbered examples of two-measure phrases in C major (Am):

1. C (Am)
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.

33. 34. 35.

36. 37. 38.

39. 40. 41.

42. 43. 44.

45. 46. 47.

48. 49. 50.

51. 52. 53.

54. 55. 56.

57. 58. 59.

60. 61. 62.

63. 64. 65.

66. 67. 68.

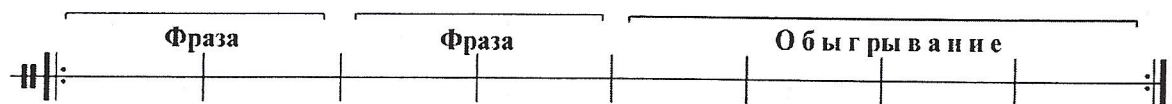
This musical score is written for a single melodic line on a grand staff (treble and bass clefs). It consists of 36 measures, numbered 33 through 68. The notation includes various rhythmic values such as eighth, sixteenth, and thirty-second notes, as well as rests and accidentals. The key signature is one flat (B-flat). The score is divided into three systems of four staves each. The first system contains measures 33-35, the second system contains measures 36-38, and the third system contains measures 39-41. The fourth system contains measures 42-44, the fifth system contains measures 45-47, the sixth system contains measures 48-50, the seventh system contains measures 51-53, the eighth system contains measures 54-56, the ninth system contains measures 57-59, the tenth system contains measures 60-62, the eleventh system contains measures 63-65, and the twelfth system contains measures 66-68. The notation is clear and legible, with appropriate phrasing slurs and dynamic markings.

Строительный материал фразы – пентатоника, а основное значение в построении стилевой модели приобретает ритм. Слушая соответствующую музыку, необходимо запоминать характерные жанровые модели фраз и ритмов, а затем самому придумывать похожие построения. Например, возьмём первую фразу из предыдущей таблицы и построим несколько вариантов на её ритмическом рисунке:

Любой из производных пяти вариантов Вы можете использовать как самостоятельную, оригинальную фразу в своей импровизации.

В новой, теперь уже восьмитактовой, схеме музыкального развития

обыгрывание удлиняется до 4-х тактов и теперь для улучшения его звучания необходимо проявлять больше разнообразия и изобретательности. При этом следует помнить, что в отличие от фразы (как мысли, идеи квадрата импровизации), обыгрывание должно оставаться общей формой движения.

Буквальное повторение фразы может стать надоедливым. Чтобы избежать назойливости, желательно вносить изменения в её вариант путём:

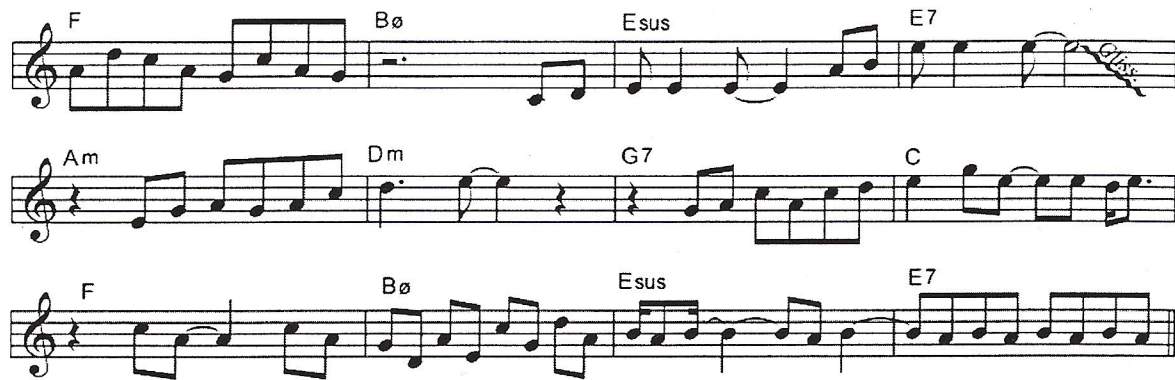
- деления крупных длительностей на мелкие;
- употребления долгих нот вместо коротких;
- применения затакта;
- добавления новых ступеней;
- взятия пауз;
- смещения акцентов и др.

так же, как в однотоковой фразе (см. урок 4).

Не следует забывать о текучести, непрерывности развития материала.

Этому способствует переход варианта фразы в обыгрывание (вф → о)

Структура начальных восьми тактов: ф (2 т.) + вф (2 т.) + о (4 т.) повторяется на протяжении всего квадрата импровизации. В следующих упражнениях буква ф под нотным станом указывает на повторение такой схемы.

Примеры учебных импровизаций с использованием двухтактовых фраз

(В теме «Venus» квадрат нестандартный - 20 тактов, поэтому последние четыре такта дополняются обыгрыванием).

"Isn't She Lovely"

Задание

1. В упражнениях урока найдите и отметьте структурные элементы развития – фразу, вариант фразы, обыгрывание (ф, вф, о).

2. Применяя двухтактовые фразы, импровизируйте на пройденные темы.

В новой песне

"Salut" Т. Кутуньо

используется параллельно-переменный лад пентатоники Соль–Си^b–До–Ре–Фа–Соль.

Заполните пустые такты линией обыгрывания

"Salut"

Chorus

Chords: Gm, Cm7, F7, B^b, Cm, D7, Gm, A7, D7

Цифровки аккомпанемента на фортепиано для инструментов в строях

in E_s "Salut"

Chords: B^bm, E^bm7, A^b7, D^b, E^bm7, F7, B^bm, C7, F7

in B "Salut"

Chords: Fm, B^bm7, E^b7, A^b, B^bm7, C7, Fm, G7, C7

Урок 7 Подъём и кульминация

В развитии импровизации кульминация – самый значительный и напряжённый момент. Для кульминации характерно повышение динамики на forte, более высокие (или самые высокие) ноты, которые часто выделяются своей продолжительностью звучания. Кульминация обычно подготавливается предыдущим развитием, где особое значение приобретает подъём, как выход на кульминацию. Задача подъёма - создать нагнетание, усиление динамики развития за счёт применения восходящего движения на crescendo

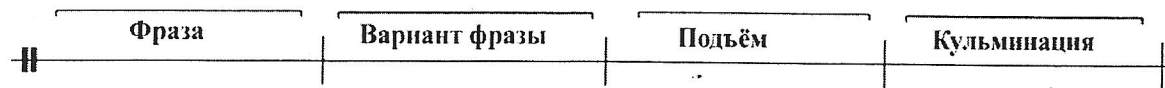
1. C (Am) f

2. f

3. f

4. f

Используем подъём (п) и кульминацию (к) в упражнениях на последних тактах разученных песен по схеме

Кроме восходящего движения по ступеням пентатоники (1), применим также секвенции (2)

1.

2.

Более длинный подъём (выход к кульминации, такты 5 – 6) и кульминация в конце квадрата (такты 7 – 8)

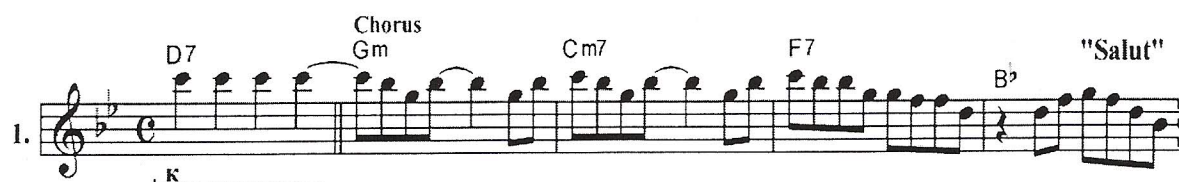
A.

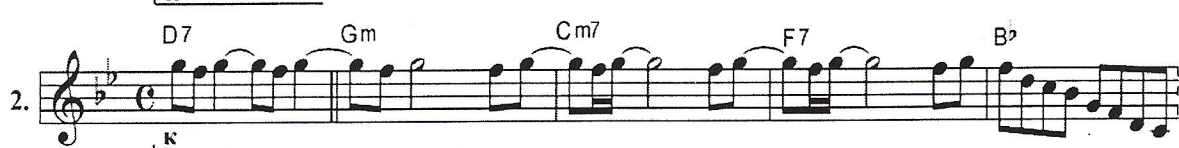
B.

После кульминации очередной квадрат может начинаться с новой фразы

обыгрывания

или кульминация продолжит своё развитие в новом квадрате

1.

2.

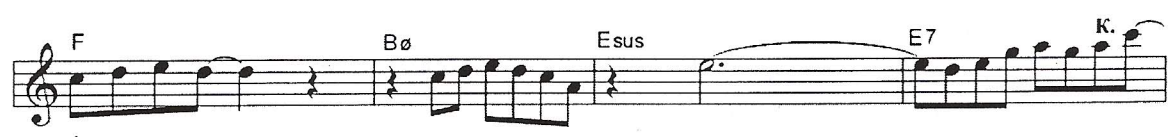
В середине следующего построения кульминация завершается спадом на dim.

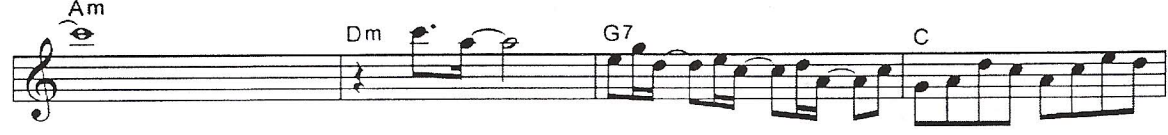
1.

2.

Кульминация свободно появляется в любой части формы. Её протяжённость может составлять от одной короткой (долгой) ноты до развёрнутых на несколько тактов построений

[illegible]

В следующем примере кратковременные кульминации возникают спонтанно, без подготовки в виде кульминационных точек или фрагментов

Em G7 C B7 "Sunny"

Задание

1. В учебных импровизациях урока найдите и отметьте подъёмы и кульминации.
2. Импровизируйте на пройденные темы, используя различные виды кульминаций.
3. Разберите песню

"Hands Up" Kluger J./Vangarde D.

Сочините и запишите недостающие разделы (о – обыгрывание, п – подъём, к – кульминация)

"Hands Up"

Цифровки сопровождения на фортепиано для инструментов в строях

"Hands Up"

in Es

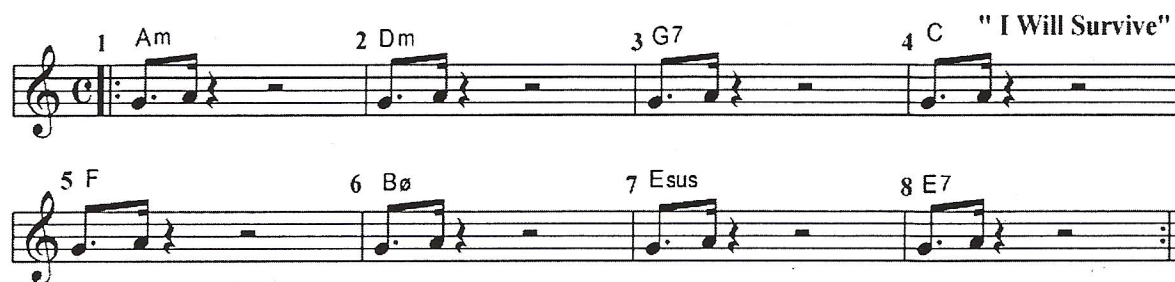
In B

Урок 8 Рифф

Так называется короткое построение (обычно 1, 2, 4 такта), которое повторяется на протяжении квадрата или какой-либо его части. Часто один и тот же рифф берётся на разных аккордах, благодаря чему приобретает разную звуковую окраску.

Этим создаётся эффект напряжения и разрядки в развитии мелодической линии.

Риффом может стать практически любая из приведённых ранее фраз, однотактовых

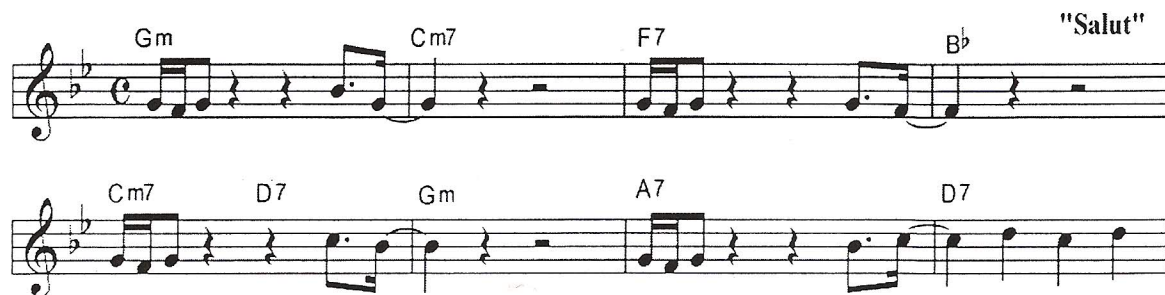
или двухтактовых

Звучание некоторых нот на отдельных аккордах может показаться Вам грязным, фальшивым. В этом случае замените их на более подходящие или сыграйте весь оборот от другой ступени. Например, в песне «I Will Survive» (первый пример урока 8) рифф на аккордах E sus и E₇ (такты 7, 8) можно заменить на

Аналогично в теме

Однако, риффу более свойственна острота и жёсткость звучания, чем стройность и благозвучие. Ещё примеры рифов:

C (Am)

18 numbered guitar riffs in C (Am) tuning, written on a single staff in 4/4 time. The riffs are as follows:

- 1. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter rest, quarter rest, quarter rest, quarter rest.
- 2. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 3. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 4. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 5. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 6. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 7. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 8. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 9. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 10. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 11. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 12. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 13. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 14. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 15. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 16. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 17. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 18. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.

Рифф часто используется в качестве ритмической подкладки, фона для солирующего инструмента

C (Am)

15 numbered guitar riffs in C (Am) tuning, written on a single staff in 4/4 time. The riffs are as follows:

- 1. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 2. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 3. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 4. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 5. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 6. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 7. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 8. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 9. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 10. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 11. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 12. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 13. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 14. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.
- 15. Quarter note G, quarter note A, quarter note B, quarter note C, quarter note D, quarter note E, quarter note F, quarter note G.

Рифф, как элемент мелодической линии (r), может появляться в любой части квадрата. Так, например, он подготавливается предыдущим развитием на начало квадрата (отмечено скобкой)

A guitar riff in C major, written on a single staff in 4/4 time. The riff consists of 16 measures, with chord changes indicated above the staff:

- Measures 13-14: F#7sus
- Measure 15: B7
- Measures 16-17: Em
- Measures 18-19: B7
- Measures 20-21: "Sunny"

Chorus

1 Em 2 G7 3 C 4 B7

в середине

"Isn't She Lovely"

A7 Dm G7 C7 F A7

Dm G7 C7 F F7

Bb A7 Dm G7

Gm F Bb C7 F A7

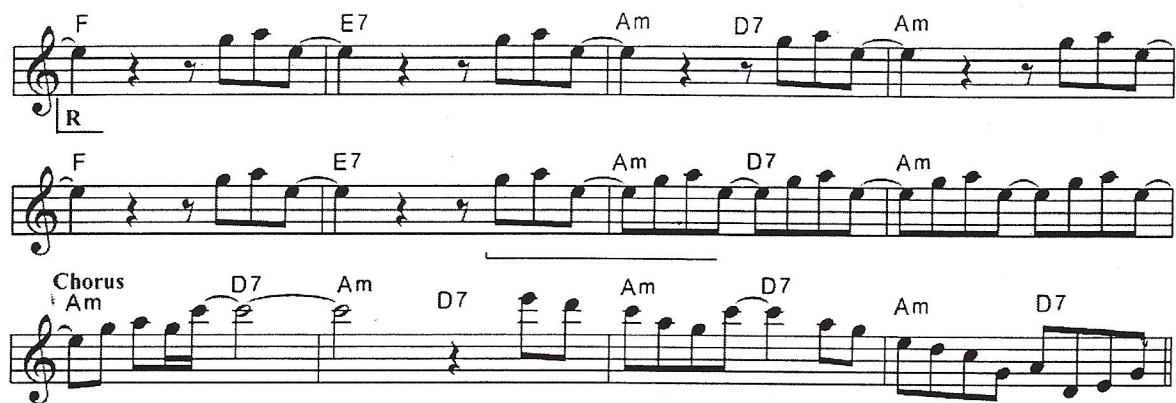
В этом упражнении рифф звучит как мелодическая фигура непрерывными восьмыми. В последних тактах следующего примера рифф берётся в два раза чаще (отмечено скобкой). Динамика развития усиливается, и после риффа (мелодической риффовой фигуры) звучит ожидаемая кульминация

"Venus"

Am D7 Am D7 Am D7 Am D7

Am D7 Am D7 Am D7 Am

D7 A7sus D7 Am D7 Am

В песне «Hands Up» подъём приводит к двухтактовому риффовому построению, которое становится кульминацией (R=K)

Задание

1. Проанализируйте примеры уроков.
2. Сочините 6 – 8 риффов. Запишите их и используйте в своих импровизациях на пройденные темы.

В следующих примерах раскачка (р) приходит к обыгрыванию

The image displays a musical score for the song "I Will Survive" by Gloria Gaynor. The score is written for piano (P) and includes a melody line and a piano accompaniment line. The melody is written in treble clef, and the piano accompaniment is written in bass clef. The key signature is one flat (B-flat major or D minor), and the time signature is 4/4. The score is divided into two systems, each containing four staves. The first system shows the beginning of the melody and the piano accompaniment. The second system continues the melody and the piano accompaniment. The piano accompaniment features a steady bass line and chords that support the melody. The melody is a simple, catchy tune that is easy to remember. The overall style of the score is that of a vintage pop song from the 1970s.

"I Will Survive"

Am Dm G7 C

P

F B \emptyset Esus E7

Am Dm G7 C

O

F B \emptyset Esus E7

Am Dm G7 C

Φ

F B \emptyset Esus E7

к фразе

"Venus"

The musical score for "Venus" is presented in a single system with five staves. The first staff is the piano accompaniment, and the subsequent four staves are the vocal melody. The piano accompaniment consists of a bass line and a treble line. The bass line is marked with a 'P' (piano) and a 'Φ' (forte) dynamic. The treble line is marked with a 'P' (piano) and a 'Φ' (forte) dynamic. The chords are indicated by letters above the staves: Am, D7, A7sus, F, and E7. The melody is written in a single line with a treble clef. The key signature is one flat (Bb) and the time signature is 4/4. The score is for a piano and voice.

к подъёму

"Isn't She Lovely"

Chorus

Раскачка как часть, продолжение раздела обыгрывание

"Sunny"

Раскачка строится на коротких фрагментах самых разных мотивов и в итоге приводит к конкретному материалу на начало следующего квадрата

"Hands Up"

В следующем примере раскатка используется как вступление. Она даёт возможность почувствовать характер, настроение темы и вводит в образ будущей импровизации

Задание

1. Проанализируйте примеры урока. Найдите и отметьте все известные Вам структурные элементы музыкального развития.
2. В своих импровизациях примените раскатку в соединении с другими приёмами развития (фразой, обыгрыванием и др.)
3. В песне из репертуара группы «Boney M»

Bahama Mama Farian F./Jay F.

Three staves of musical notation in G major. The first staff contains four measures with chords Em, Am, B7, and Em. The second staff contains four measures with chords D, G, D, and G. The third staff contains four measures with chords Am, Em, F#, and B7.

заполните пустые такты учебной импровизации приёмом раската

"Bahama Mama"

Four staves of musical notation for the exercise "Bahama Mama". The first two staves are empty for improvisation, with chords Em, Am, B7, and Em indicated above them. The third and fourth staves contain musical notation with chords D, G, D, G and Am, Em, F#7, and B7 indicated above them.

Цифровки сопровождения на фортепиано для инструментов в строях

"Bahama Mama"

In Es

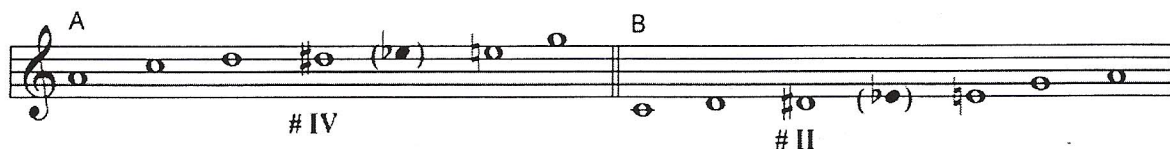
Two staves of piano accompaniment for "Bahama Mama" in E major. The first staff shows chords Gm, Cm, D7, Gm, Gm, Cm, D7, Gm. The second staff shows chords F, B \flat , F, B \flat , Cm, Gm, A7, D7.

in B

Two staves of piano accompaniment for "Bahama Mama" in B major. The first staff shows chords Dm, Gm, A7, Dm, Dm, Gm, A7, Dm. The second staff shows chords C, F, C, F, Gm, Dm, E7, A7.

Урок 10 Блюзовая пентатоника

При повышении IV ступени в миноре (а) и II в мажоре (в) получаем блюзовую пентатонику

Для более удобной записи и чтения нот вместо повышенных ступеней также употребляются и соответствующие пониженные. Применение этих нот вносит блюзовый колорит и добавляет новую окраску в звучание мелодии.

Чтобы освоить блюзовую пентатонику, полезно обыграть новым звукорядом аккордовую последовательность темы, с которой Вы работаете

" I Will Survive"

Вы можете сразу продолжить игру с « - 1» или сначала досочинить и заполнить пропущенные такты во всех упражнениях урока

"Venus"

First musical system with three staves. The first staff contains a melody with notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. Chords above the staff are D7, A7sus, D7, Am, D7, Am. The second and third staves are empty, with chord labels F, E7, Am, D7, Am written above them.

Second musical system with three staves. The first staff contains a melody with notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. Chords above the staff are A7, Dm, G7, C, F, A7. The second staff contains a melody with notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. Chords above the staff are Dm, G7, C7, F, F7. The third staff contains a melody with notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. Chords above the staff are Bb, A7, Dm, G7. The fourth staff contains a melody with notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. Chords above the staff are Gm, F, Bb, C7, F, A7.

Third musical system with three staves. The first staff contains a melody with notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. Chords above the staff are Em, G7, C, B7. The second staff contains a melody with notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. Chords above the staff are Em, G7, C, B7. The third staff contains a melody with notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. Chords above the staff are Em, G7, C, F. The fourth staff contains a melody with notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. Chords above the staff are F#sus, B7, Em, B7.

Теперь к различным приёмам варьирования фразы добавим блюзовую ноту

Am (C)

A 1. 2. 3. 4.

B 1. 2.

В следующих примерах учебных импровизаций необходимо продолжить незаконченные разделы:

- фраза (ф);
- обыгрывание (о);
- подъём (п);
- кульминация (к);
- спад (с);
- раскачка (р);
- рифф (г),

используя блюзовые ноты

" I Will Survive "

Am Dm G7 C

F Bø Esus E7

Am Dm G7 C

F Bø Esus E7

Am Dm G7 C

F Bø Esus E7

"Venus"

Am D7 Am D7 Am D7 Am D7

Am D7 Am D7 Am D7 Am

First system of musical notation (three staves) with chords: D7, A7sus, D7, Am, D7, Am, F, E7, Am, D7, Am. Includes performance markings: R, F, 3, 3, E7, Am, D7, Am, K.

Second system of musical notation (three staves) for the piece "Ins't She Lovely". Chords: A7, Dm, G7, C7, F, A7, Dm, G7, C, F, F7, B \flat , A7, Dm, G7 \flat , Gm, F, B \flat , C7, F, A7. Includes performance markings: P, O, B \flat , F, R.

Third system of musical notation (three staves) for the piece "Sunny". Chords: Em, G7, C, B7, Em, G7, C, B7, Em, G7, C, F, F \sharp sus, B7, Em, B7. Includes performance markings: O, F, R.

Fourth system of musical notation (two staves) for the piece "Salut". Chords: Gm, Cm7, F7, B \flat , Cm, D7, Gm, A7, D7. Includes performance markings: F, 3, 3, O, 3.

First system of musical notation (treble clef, key signature of two flats). Chords: Gm, Cm7, F7, Bb, Cm, D7, Gm, A7, D7. Includes a Φ symbol under the first measure and an \underline{R} symbol under the first measure of the second staff.

Second system of musical notation (treble clef, key signature of one sharp). Chords: Am, D7, G, Em, Am, D7, G, C, G, D7, G, Em. Includes a Φ symbol under the first measure of the first staff and an \underline{O} symbol under the first measure of the fifth staff. The section is titled "Hands Up" in the top right.

Third system of musical notation (treble clef, key signature of one sharp). Chords: Em, Am, B7, Em, Em, Am, B7, Em, D, G, D, G, Am, Em, F#7, B7. Includes a Φ symbol under the first measure of the first staff, a Π symbol under the first measure of the second staff, and an \underline{O} symbol under the first measure of the third staff. The section is titled "Bahama Mama" in the top right.

Задание

Во фрагменте темы К.Сантаны «Europe»

Chords: Dm, Gm, C7, F, Bb, Em, A7, Dm, A7.

примените блюзовую пентатонику

Chords: Dm, Gm, C7, F, Bb, Em, A7, Dm, A7.

Цифровки аккомпанемента на фортепиано для инструментов в строях

in Es: Fm, Bbm, Eb7, Ab, Db, Gm, C7, Fm, C7.

in B: Cm, Fm, Bb7, Eb, Ab, Dm, G7, Cm, G7.

Урок 11

Для импровизационной линии характерны контрастные построения. В первую очередь это относится к ритму. Используем различные сопоставления ритмических групп в темах с умеренным, спокойным темпом. Вместе с четвертными и восьмыми применим группы с шестнадцатыми, триолями и пунктирными нотами.

В песне

Feelings

M. Альберте

Dm Gm C7

B \flat C7 Am D7 Gm C7

сопоставим шестнадцатые с восьмыми и четвертными. Пустые такты примеров урока, как обычно, заполните самостоятельно.

"Feelings"

Dm Gm C7 F A7

Dm Gm C7 F F7

B^b C7 Am D7 Gm C7 F F7

B^b C7 Am D7 Gm C7 Em A7

триоли

"Europe"

Four staves of music in G minor. The first staff contains measures 1-4 with chords Dm, Gm, C7, and F. The second staff contains measures 5-8 with chords Bb, Em, A7, and Dm. The third staff contains measures 9-12 with chords Dm, Gm, C7, and F. The fourth staff contains measures 13-16 with chords Bb, Em, A7, Dm, and A7. Triplet markings are present in measures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12.

группы из шестнадцатых и восьмой

"Feelings"

Four staves of music in G minor. The first staff contains measures 1-4 with chords Dm, Gm, C7, and F. The second staff contains measures 5-8 with chords Dm, Gm, C7, and F. The third staff contains measures 9-12 with chords Bb, C7, Am, D7, Gm, C7, F, and F7. The fourth staff contains measures 13-16 with chords Bb, C7, Am, D7, Gm, C7, Em, and A7.

"Salut"

Four staves of music in G minor. The first staff contains measures 1-4 with chords Gm, Cm7, F7, and Bb. The second staff contains measures 5-8 with chords Cm, D7, Gm, A7, and D7. The third staff contains measures 9-12 with chords Gm, Cm7, F7, and Bb. The fourth staff contains measures 13-16 with chords Cm, D7, Gm, A7, and D7.

пунктирный и синкопированный ритмы

"Europe"

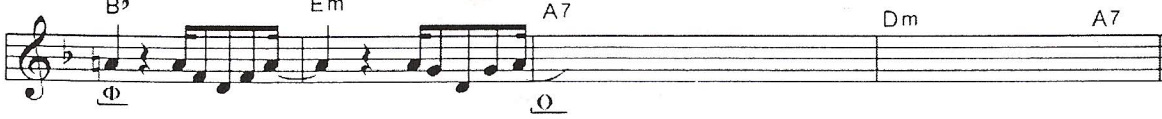
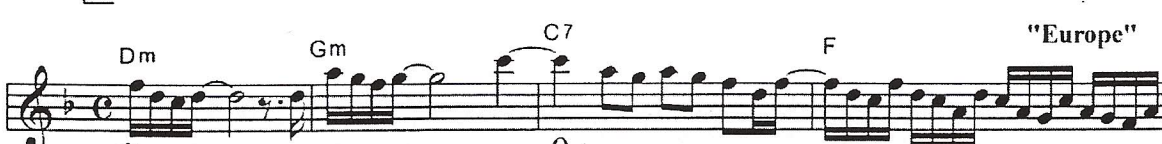
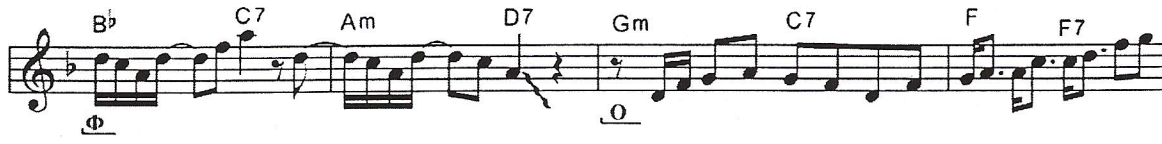
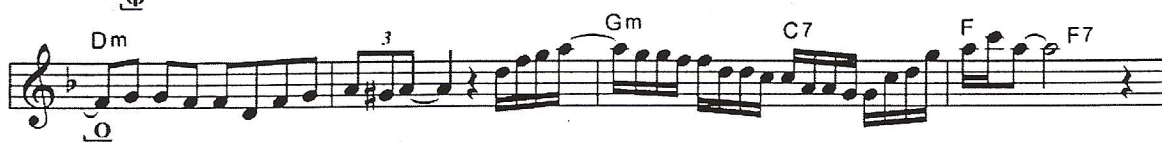
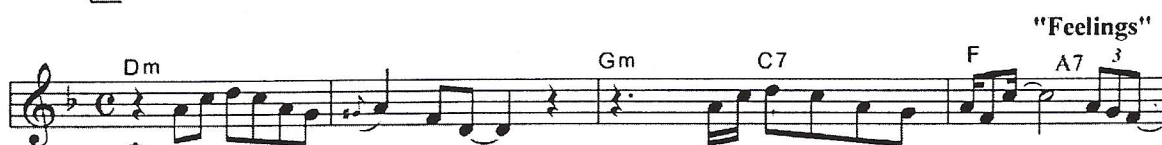
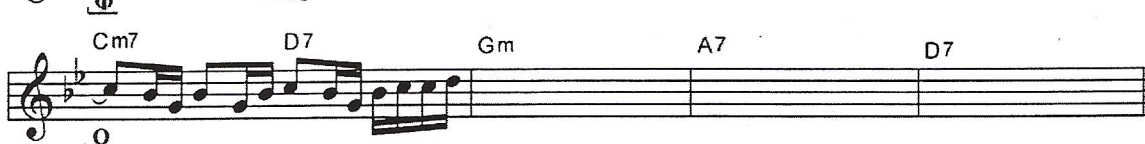
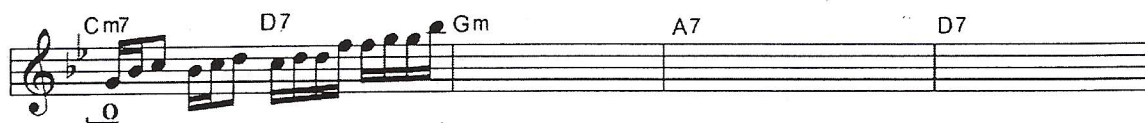
"Salut"

Контрастные ритмические группы в связке фразы — обыгрывание

"Salut"

Импровизируя в быстром темпе, необходимо подбирать аппликатурно удобные для своего инструмента обороты шестнадцатыми или другими мелкими длительностями

" I Will Survive "

Задание

1. Досочините и заполните пропущенные такты.
2. Импровизируйте на пройденные темы, употребляя контрастные ритмические рисунки.

Цифровки сопровождения на фортепиано для инструментов в строях

"Feelings"

in Es

"Feelings"

in B

Урок 12

Парафразная импровизация

В парафразной импровизации тема легко узнаётся за счёт сохранения отдельных ярких интонаций и мотивов песни, а также характерных рисунков ритма.

Обычно новые построения импровизации приходились на начало очередного четырёхтакта. Это были точно повторённые мотивы из песни (см. урок 2) или фразы, придуманные самостоятельно. Теперь на их месте будем брать изменённые, основанные на материале песни варианты фраз. Назовём их условно – парафразы.

При сочинении парафразы нужно помнить о:

- ритмическом рисунке мотива;
- контурном (вверх, вниз, на месте и др.) очертании мелодии;
- уровне звуковысотности (с какой ноты);
- конструкции музыкальной формы (месте нахождения фразы).

Нет необходимости выполнять все перечисленные условия. Часто достаточно одной интонации или короткой ритмической группы, чтобы выделить или придумать легко узнаваемую конструкцию – парафразу (в следующих примерах обозначена пф).

Все новые фразы – парафразы – в следующей учебной импровизации (отмечены скобками) на тему «Sunny»

"Sunny"

Em* G7* C B7

пф+о

Em* G7 C B7

пф+о

Em G7 C F

пф+о

F#sus* B7 Em B7

пф+о

- начинаются с тех же нот, как и в песне;
- звучат примерно то же время;
- отделены паузой или цезурой (как в оригинале);
- находятся в начале четырёхтакта, т.е. в соответствующих частях формы.

Взятые в виде интонации, мотива, фразы, они могут сразу переходить в обыгрывание.

Дополнительные ноты (отмечены звёздочкой) делают фразы песни более разнообразными, каждый раз отличающимися от оригинальных, чем способствуют общему развитию импровизации. В мелодии парафразы, по вашему желанию, полутоны остаются (как в оригинале), а обыгрывание вновь продолжается по пентатонике для сохранения стиля

" I Will Survive "

Am Dm G7 C

$\Pi\Phi + O$

F B \emptyset E7sus E7

Am Dm G7 C

F B \emptyset Esus E7

Am Dm G7 C

F B \emptyset Esus E7

"Venus"

\sharp Am D7 Am D7 Am D7 Am D7

$\Pi\Phi + O$

Am D7 A \flat m D7 Am D7 Am

D7 A7sus D7 Am D7 Am

F E7 Am D7 Am

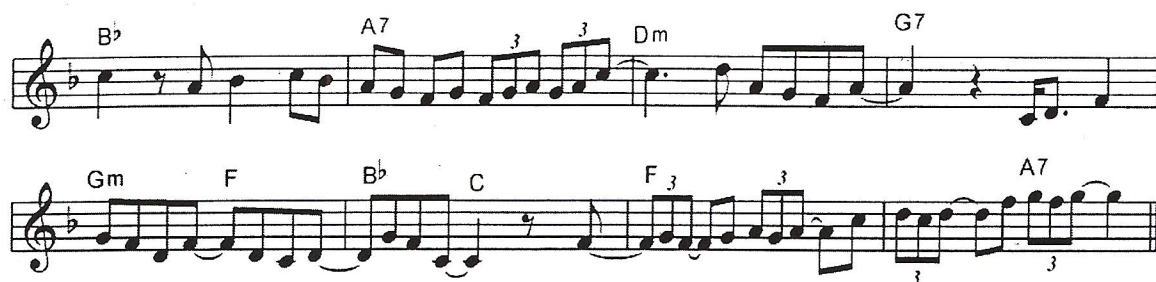
F E7 Am D7 Am

" Isn't She Lovely "

A7 \flat Dm G7 C7 F A7

$\Pi\Phi + O$

Dm G7 C7 F F7

Пустые такты следующих примеров следует заполнить фразами (парафразами) и обыгрыванием

Example 1: "Salut"

Staff 1: Gm, Cm7, F7, Bb. Chord progression: Gm, Cm7, F7, Bb. Rhythm: 3/4. Notes: G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4. Triplet markings are present over the first two measures.

Staff 2: Cm7, D7, Gm, A7, D7. Chord progression: Cm7, D7, Gm, A7, D7. Rhythm: 3/4. Notes: C5, D5, E5, F5, G5, F5, E5, D5, C5. Triplet markings are present over the first two measures.

Staff 3: Gm, Cm7, F7, Bb. Chord progression: Gm, Cm7, F7, Bb. Rhythm: 3/4. Notes: G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4. Triplet markings are present over the first two measures.

Staff 4: Cm7, D7, Gm, A7, D7. Chord progression: Cm7, D7, Gm, A7, D7. Rhythm: 3/4. Notes: C5, D5, E5, F5, G5, F5, E5, D5, C5. Triplet markings are present over the first two measures.

Staff 5: Gm, Cm7, F7, Bb. Chord progression: Gm, Cm7, F7, Bb. Rhythm: 3/4. Notes: G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4. Triplet markings are present over the first two measures.

Staff 6: Cm7, D7, Gm, A7, D7. Chord progression: Cm7, D7, Gm, A7, D7. Rhythm: 3/4. Notes: C5, D5, E5, F5, G5, F5, E5, D5, C5. Triplet markings are present over the first two measures.

Staff 7: Gm, Cm7, F7, Bb. Chord progression: Gm, Cm7, F7, Bb. Rhythm: 3/4. Notes: G4, A4, Bb4, C5, Bb4, A4, G4. Triplet markings are present over the first two measures.

Staff 8: Cm7, D7, Gm, A7, D7. Chord progression: Cm7, D7, Gm, A7, D7. Rhythm: 3/4. Notes: C5, D5, E5, F5, G5, F5, E5, D5, C5. Triplet markings are present over the first two measures.

Example 2: "Hands Up"

Staff 1: Am, D7, G, Em. Chord progression: Am, D7, G, Em. Rhythm: 3/4. Notes: A4, B4, C5, D5, C5, B4, A4, G4. Triplet markings are present over the first two measures.

Staff 2: Am, D7, G. Chord progression: Am, D7, G. Rhythm: 3/4. Notes: A4, B4, C5, D5, C5, B4, A4, G4. Triplet markings are present over the first two measures.

Staff 3: C, G, D7. Chord progression: C, G, D7. Rhythm: 3/4. Notes: C5, D5, E5, F5, G5, F5, E5, D5, C5. Triplet markings are present over the first two measures.

First system of musical notation (three staves) for a piece in G major. The first staff contains a melodic line with a $\Pi\Phi+O$ marking. The second staff contains a bass line with a \underline{O} marking. The third staff contains a bass line with a \underline{O} marking. Chords G and Em are indicated above the first staff.

Second system of musical notation (three staves) for a piece in G major. The first staff contains a melodic line with a $\Pi\Phi+O$ marking. The second staff contains a bass line with a $\Pi\Phi+O$ marking. The third staff contains a bass line with a $\Pi\Phi+O$ marking. Chords Em, Am, B7, and Em are indicated above the first staff. The title "Bahama Mama" is written above the third staff.

Third system of musical notation (three staves) for a piece in G major. The first staff contains a melodic line with a $\Pi\Phi+O$ marking. The second staff contains a bass line with a $\Pi\Phi+O$ marking. The third staff contains a bass line with a $\Pi\Phi+O$ marking. Chords Dm, Gm, C7, and F are indicated above the first staff. The title "Europe" is written above the third staff.

Fourth system of musical notation (three staves) for a piece in G major. The first staff contains a melodic line with a $\Pi\Phi+O$ marking. The second staff contains a bass line with a $\Pi\Phi+O$ marking. The third staff contains a bass line with a $\Pi\Phi+O$ marking. Chords Dm, Gm, C7, and F are indicated above the first staff. The title "Feelings" is written above the third staff.

Задание

1. В учебных импровизациях урока найдите и отметьте все элементы (мотив, ритм, звуковысотность, местонахождение), которые работают на узнавание темы.
2. Играйте парафразные импровизации на разученные темы.

Урок 13 Свободная импровизация

Перед начинающими музыкантами обычно возникает вопрос: что играть дальше? Решению этой проблемы были посвящены все предыдущие темы уроков: знакомство со структурными элементами формы, умение находить музыкальный материал, развивать его, выстраивать в логичную композицию. Осваивая эти приёмы, Вы параллельно должны стараться переходить к спонтанной (свободной) игре, которая складывается, быть может, сама собой во время импровизации. В отличие от планируемой игры по заранее выстроенной схеме (фраза, обыгрывание, подъём и т.д.), свободная импровизация – это всегда сиюминутный отклик на ситуацию во времени, мелодии, гармонии, ритме.

I. Примеры различных мелодических линий

The musical score for "Sunny" is written on a single treble clef staff with a key signature of one sharp (F#). The melody is composed of eighth and quarter notes, with some rests. The guitar chords are indicated by letters above the staff: Em, G7, C, B7, F#sus, and B7. The title "Sunny" is written in a stylized font at the top right of the page.

The musical score for "Venus" by Billie Holiday is presented in a single system with five staves. The first staff contains the vocal melody with lyrics. The second staff shows guitar chords (Am, D7) and a bass line. The third staff continues the guitar chords and bass line, including a sharp sign (#) above the staff. The fourth staff shows the guitar chords and bass line, including a sharp sign (#) above the staff. The fifth staff shows the guitar chords and bass line, including a sharp sign (#) above the staff.

Isn't She Lovely

A7 Dm G7 C7 F A7

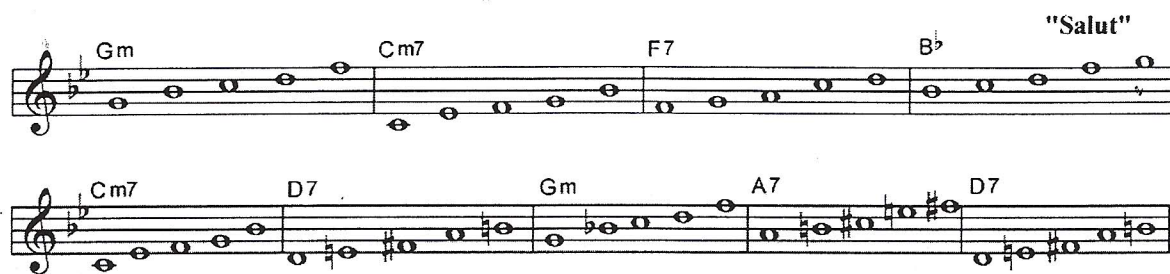
Dm G7 C7 F F7

Bb A7 Dm G7

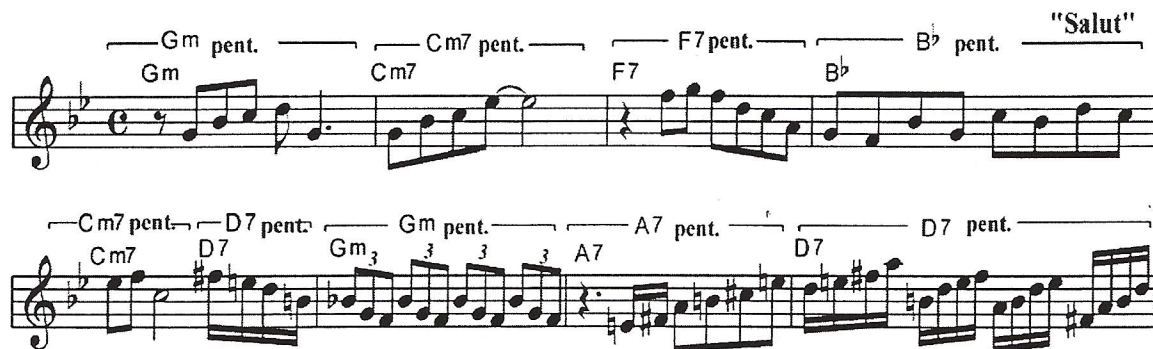
Gm F Bb C F A7

II. Выбор звукоряда

В любой теме могут встретиться аккорды, на которых отдельные ступени пентатоники звучат очень резко. В этом случае, чтобы избежать фальшивого звучания, приходится избегать эти ноты или брать их на слабые доли, использовать как проходящие, вспомогательные и т.д. Другой способ – в квадрате импровизации употреблять разные пентатоники на каждый новый аккорд

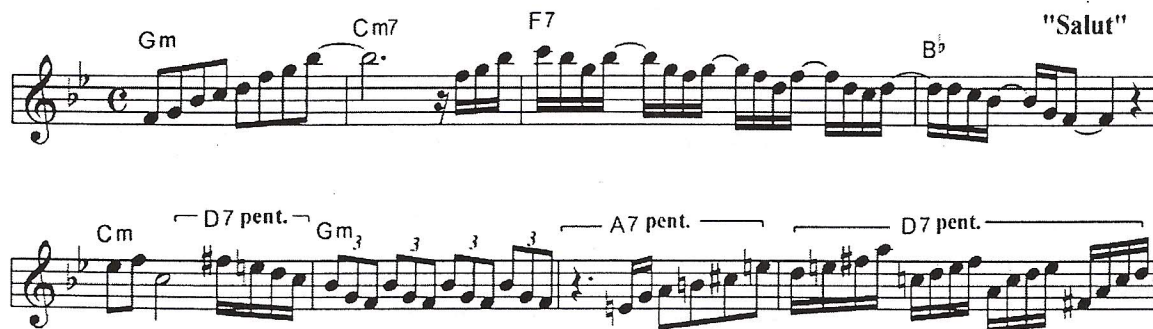
Упражнение на применение разных пентатоник

Ещё более созвучными для тональности будут пентатоники доминантсептаккордов D7 и A7

Предыдущий пример с этими пентатониками

Вместе с тем последний звукоряд довольно чётко обрисовывает доминантсептаккорд и подчёркивает его тяготение в тонику, что не характерно для пентатоники. По этой причине – нарушение единства стиля – использование звукоряда по пентатонике доминантсептаккорда (см. пример выше) нежелательно.

Можно сохранить одну общую пентатонику на те аккорды, с которыми она хорошо звучит. Если появляется гармония, к которой, по Вашему усмотрению, общая пентатоника не подходит, то возьмите (подберите на слух) в этом месте другую (в примере - Em и A7 pentatonic)

"Europe"

Пентатоника основной тональности пьесы «Europe» употребляется и на доминант-септаккорд A7, поэтому в упражнении также возможен вариант со сменой пентатоники только на аккорд Em

"Europe"

Перед игрой начинающим музыкантам стоит проанализировать гармонию мелодии, подобрать и отметить на аккордах темы выбранные звукоряды. При выборе пентатоники на какой-либо аккорд необходимо принимать во внимание:

- совпадение со ступенями аккорда;
- лад мелодии (мажор, минор);
- место аккорда в контексте мелодии и гармонии;
- продолжительность звучания аккорда;
- темп исполнения и др.

Однако решающее слово должно оставаться за вашими слуховыми ощущениями, а именно: какой из вариантов пентатоники будет лучше подходить по звучанию в данном случае. Проще говоря, по принципу подходит – не подходит.

Например, на полууменьшённый септаккорд Bb (см. урок 1, песня «I Will Survive») можно взять любую из трёх подходящих пентатоник :

До – Ре – Ми – Соль – Ля;
 Ре – Фа – Соль – Ля – До;
 Ми – Соль – Ля – Си – Ре.

Другие звукоряды этого лада: Ре – Ми – Соль – Ля – До;

Ми – Соль – Ля – До – Ре;

Соль – Ля – До – Ре – Ми и т.д.

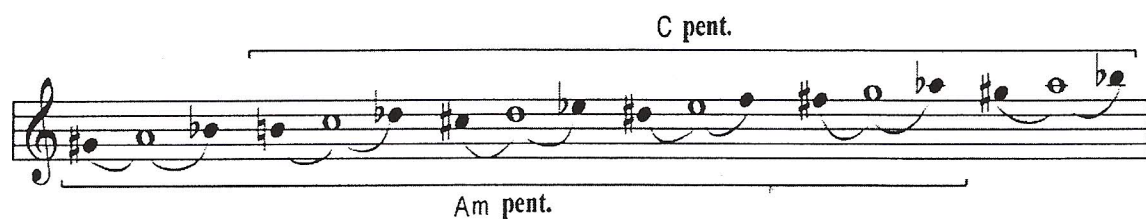
будут только их вариантами.

Используя альтерированные ступени, получаем пентатонику с полутонами. Например, уменьшённый септаккорд A^o можно обыграть звукорядами:

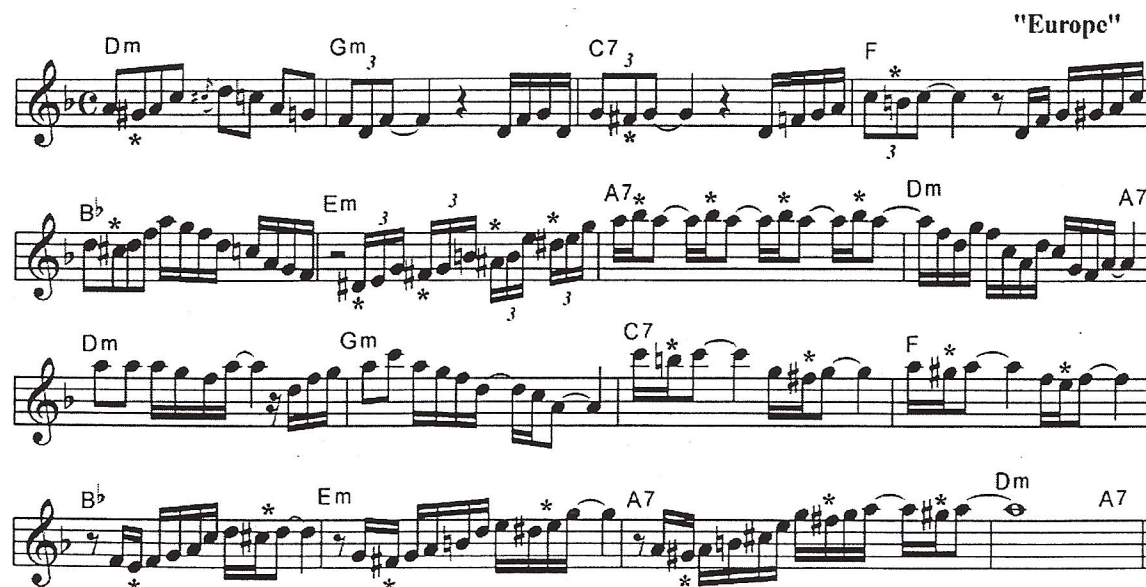
1. G[#] - A - C - E^b - F;
2. B - C - E^b - G^b - A^b;
3. D - E^b - G^b - A - B;
4. F - G^b - A - C - D.

(В данном пособии рассматриваются только самые простые звукоряды пентатоник). На основе пентатоники можно изредка брать хроматические и альтерированные ступени в виде вводных и проходящих звуков. В итоге получаем расширенный звукоряд пентатоники. Вместе с тем во время игры необходимо следить, чтобы с применением новых ступеней (вспомогательных и проходящих) не исчезло звучание пентатоники.

Вводные (вспомогательные) звуки отстоят на полутон вверх и вниз от каждой ступени пентатоники в мажоре и в миноре

Упражнение с применением вводных звуков (обозначены звёздочкой)

Проходящие звуки заполняют интервал большой секунды

Упражнение с использованием проходящих звуков

"Bahama Mama"

Новое звучание возникает с появлением шестой повышенной ступени в миноре (#VI) – дорийской сексты (отмечено звёздочкой)

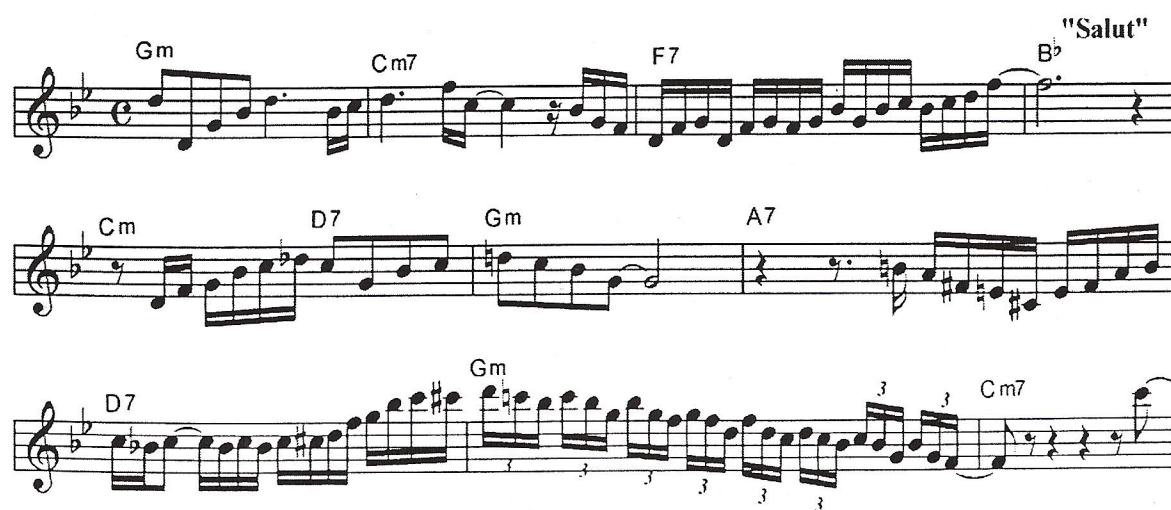
"Europe"

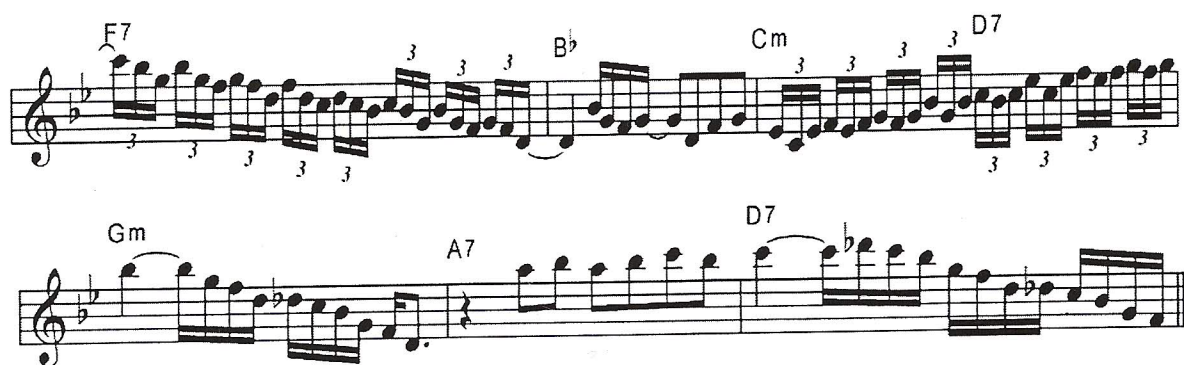
По ходу развития импровизации широко употребляются все диатонические ступени лада, также расширяющие звукоряд пентатоники

"Hands Up"

Необходимо больше доверять своему музыкальному слуху. Он должен стать главным помощником в игре импровизаций

Свободная импровизация всегда спонтанна. Она возникает из случайных совпадений различных фраз и обыгрываний, сопоставления контрастных мелодических и ритмических рисунков, выбора лада, употребления цитат и др. По своему усмотрению вместе с пентатоникой можно использовать любую ноту хроматического звукоряда. Но если Вы хотите, чтобы в игре присутствовал колорит пентатоники, нужно периодически применять бесполутоновые звукоряды

Пример 165

"Feelings"

Задание

В импровизациях на пройденные темы используйте по необходимости смену пентатоник на каждый новый аккорд.

Урок 14 Контрапункт

Одновременно с мелодией или импровизацией может звучать второй план, фон (background/бэкграунд) в виде педали – длинных, протяжённых нот. Часто они берутся на III и VII ступенях трезвучия или септаккорда. Реже в этом качестве употребляются I и V ступени, так как они обычно уже используются в басу. Если в цифровке выставлено трезвучие, то его необходимо достроить до септаккорда (т.е. до VII ступени) с учётом звучания в соответствующей тональности. С применением педали расширяется звуковой состав композиции, используются все ступени гаммы, включая альтерированные и хроматические.

В инструментальном варианте мелодии «I Will Survive» педальные ноты плавно соединяются между собой в порядке

III – VII (верхний голос, До – Си – Ля – Соль#), или
VII – III (нижний голос, Соль – Фа – Ми – Ре)

" I Will Survive "

Аккорды E7 sus и E7 (верхний голос) соединяются IV и III ступенями: (Ля – Соль#).

В данном примере контрапункт это голос (здесь – педаль), который звучит вместе с темой.

Кроме педали, создающей фон для звучания темы или импровизации, используется другой вид контрапункта – игра вставками в виде отдельных нот, мотивов, фраз. Вставки берутся эпизодически, в окончаниях построений, на стыках фраз, в паузах или на длинных нотах мелодии. Они звучат выпукло, ярко, подчёркивая характер мелодии и особенности ритма. Вместе с тем бэкграунд не должен приобретать главенствующее значение (обращать на себя особое внимание), а только в более выгодном свете оттенять тему или импровизацию. Общее правило контрапункта: если один голос – главный, то другой – второстепенный.

Хорошее звучание возникает, когда мелодию и контрапункт ведут разнотембровые инструменты, например, саксофон – труба, гитара – тромбон, аккордеон – скрипка и т.д. Это является желательным (а иногда и необходимым) условием, особенно, если между мелодией и контрапунктом возникают интервалы секунды.

Примеры одноголосных вставок и педалей в разученных темах

"Sunny"

Em G7 C B7

Em G7 C B7

Em G7 C F

F#sus B7 Em B7

"Venus"

Am D7 Am D7 Am D7 Am D7

Am D7 Am D7 Am D7 Am

D7 A7sus D7 Am D7 Am

F E7 Am D7 Am

This system contains three pairs of staves. The first pair has chords Am, D7, Am, D7, Am, D7, and Am. The second pair has chords D7, A7sus, D7, Am, D7, and Am. The third pair has chords F, E7, Am, D7, and Am. The music is written in treble and bass clefs with various note values and rests.

"Isn't She Lovely"

A7³ Dm G7 C7 F A7³

Dm G7 C7 F F7 B^b A7³

Dm G7 Gm F B^b C7 F A7³

This system contains three pairs of staves for the piece "Isn't She Lovely". The first pair has chords A7³, Dm, G7, C7, F, and A7³. The second pair has chords Dm, G7, C7, F, F7, B^b, and A7³. The third pair has chords Dm, G7, Gm, F, B^b, C7, F, and A7³. The music is written in treble and bass clefs with various note values and rests.

"Salut"

Gm C^m7 F7 B^b

This system contains two pairs of staves for the piece "Salut". The first pair has chords Gm, C^m7, F7, and B^b. The music is written in treble and bass clefs with various note values and rests.

Chord progression for the first system:

Cm D7 Gm A7 D7

Chord progression for the second system:

Gm Cm7 F7 B^b

Chord progression for the third system:

Cm D7 Gm A7 D7

Chord progression for the fourth system:

Em Am B7 Em "Bahama Mama"

Chord progression for the fifth system:

Em Am B7 Em

Chord progression for the sixth system:

D G D G

Chord progression for the seventh system:

Am Em F[#] B7

"Europe"

Chords: Dm, Gm, C7, F

Chords: B^b, Em, A7, Dm, A7

This system contains two staves of music for the piece "Europe". The first staff has a treble clef and a key signature of one flat (B-flat major or D minor). The second staff has a bass clef and the same key signature. The first staff contains four measures with notes and rests, and the second staff contains four measures with notes and rests. Chords are indicated above the first staff: Dm, Gm, C7, and F. The second staff has chords B^b, Em, A7, Dm, and A7. There are triplets in the second staff.

"Hands Up"

Chords: Am, D7, G, Em, Am

Chords: D7, G, C

Chords: G, D7, G, Em

Chords: D, G

Chords: Em, D7

This system contains six staves of music for the piece "Hands Up". The first staff has a treble clef and a key signature of one sharp (F# major or D minor). The second staff has a bass clef and the same key signature. The first staff contains four measures with notes and rests, and the second staff contains four measures with notes and rests. Chords are indicated above the first staff: Am, D7, G, Em, and Am. The second staff has chords D7, G, and C. The third staff has chords G, D7, G, and Em. The fourth staff has chords D and G. The fifth staff has chords Em and D7. There are triplets in the second staff.

"Feelings"

Dm Gm C7 F A7

Dm Gm C7 F F7

B \flat C7 Am D7 Gm C7 F F7

B \flat C7 Am D7 Gm C7 Em A7

Задание

Сочините и сыграйте контрапункты к пройденным темам.

Нотное приложение

Книга предназначена для начинающих музыкантов,
поэтому некоторые нотные примеры песен специально адаптированы
(взяты в более простом, облегчённом варианте).

"Hotel California"

(фрагмент)

Don H./ Glenn F./ Don F.

Bm F#

A E7

G D

Em F#7

G D

Em F#7

"Hit The Road Jack"

P. Mayfield

Cm Bb Ab G7 Cm Bb Ab G7

Cm Bb Ab G7 Cm Bb Ab G7

2. Cm Bb Ab G7 Cm Bb Ab G7 Cm Bb

Ab G7 Cm Bb Ab G7 Cm Bb Ab G7

На протяжении всей темы и импровизации используется повторяющийся бас

Cm Bb Ab G7

и звукоряд

Cm Bb Ab G7 Cm

"Sorry Seems To Be The Hardest Word"

Э. Джон

Gm Cm7 F B \flat A \emptyset D7

Gm Cm7 F B \flat A \emptyset D7

Gm Cm7 F B \flat A \emptyset D7

Gm Cm7 F B \flat F/a

E \flat /g \sharp D/f \sharp B \flat /f C/e Cm/e \flat D7 Gm A \emptyset D7

E \flat /g D/f \sharp B \flat /f C/e E \flat 6 Cm D7

Gm Cm F B \flat A \sharp D7

Gm Cm7 A \sharp D7 Gm Gm/f

Gm/e \flat Gm/d 1. 2. Cm A \sharp D7 Coda A \sharp Dsus D7 Gm

"We Will Rock You"

Brian May

The musical score is written for guitar and bass in E major, 4/4 time. It consists of five systems of staves. The first system shows the guitar melody with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The second system continues the guitar melody, marked with a first ending bracket (1.2.). The third system introduces a bass line with a triplet of eighth notes (3) and a common time signature (C). The fourth system features a guitar melody with various chord labels (A, D, A, D, A, Asus, D) and a bass line. The fifth system continues the guitar melody with chord labels (A, Asus, A) and a bass line. The score concludes with a double bar line.

1.2.

3

C

A D A D A Asus D

A Asus A

Содержание

Аккорды.....	3
Урок 1 Пентатоника.....	5
Урок 2 Мелодия и обыгрывание.....	9
Урок 3 Фраза.....	13
Урок 4 Варианты фраз.....	18
Урок 5 Линия обыгрывания.....	21
Урок 6 Двухтактовая фраза.....	27
Урок 7 Подъём и кульминация.....	32
Урок 8 Рифф.....	38
Урок 9 Раскачка.....	42
Урок 10 Блюзовая пентатоника.....	46
Урок 11 Контрасты.....	52
Урок 12 Парафразная импровизация.....	57
Урок 13 Свободная импровизация.....	61
Урок 14 Контрапункт.....	69
Нотное приложение.....	75