

СОЛЬНОЕ ДЖАЗОВОЕ
ФОРТЕПИАНО

НЕДЕЛЯ 5

Я очень рад вас видеть на пятом уроке по джазовому аккомпанементу на фортепиано. Сегодня мы столкнёмся с одной из самых непростых задач для пианиста – сольное исполнение джазовой музыки.

Скажу вам откровенно, если бы кто-то показал мне такой урок 10 лет назад, я бы расцеловал этого человека. Потому что разобраться в том, как работает сольный джазовый аккомпанемент, для меня было большим трудом.

ТЕМЫ УРОКА

- Аранжировка аккордов
- Вниз и вверх по клавиатуре, что меняет регистр?
- Что такое регармонизация и когда она нужна?
- Простые приемы регармонизации
- Общие вопросы, оставшиеся не раскрытыми
- 5 фишек гармонизации мелодии

Мы с вами уже выучили много различных вариантов расположений аккордов и даже уже играли небольшой сольный аккомпанемент для вокалиста.

Но сольное джазовое фортепиано вызывают нас к другим трудностями.

В первую очередь давайте разберёмся как мы будем брать аккорды.

АРАНЖИРОВКА АККОРДОВ - ТРИ СЛОЯ ФАКТУРЫ

Когда мы играем сольно, мы мыслим в трёх измерениях:

- Мелодия
- Гармония
- Бас

Именно по такому принципу мы будем выстраивать фактуру в сольном исполнении.

С мелодией все понятно, с её разновидностями аранжировки мы познакомимся позднее.

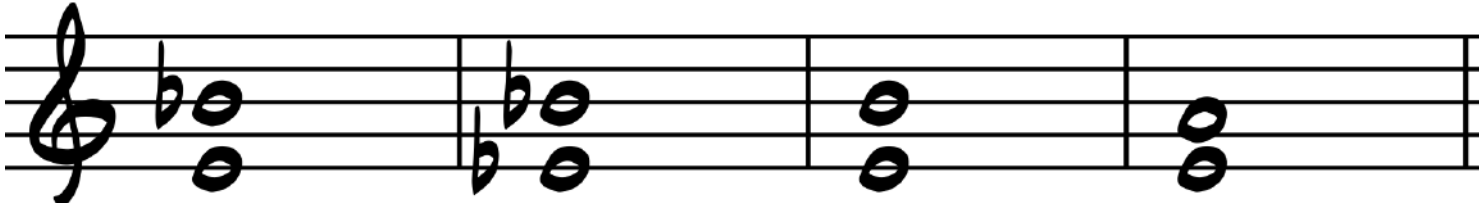

С басом тоже в принципе понятно, в его движениях ничего не изменилось – он также двигается по основным тонам аккордов на сильную долю половинными нотами или четвертными.

А вот в гармонии придётся немножко разобраться.

Как вы уже знаете, в любом аккорде есть только два самых главных звука – это терция (3) и септима (7) аккордов (секста в мажорных аккордах).

C⁷ Cm⁷ Cmaj⁷ C⁶

Именно эти два звука должны всегда находиться в гармонии. В результате, взятие аккорда на фортепиано выглядит следующим образом:

В левую руку мы помещаем бас и один из главных звуков гармонии, в правую руку помещаем мелодию и второй звук гармонии

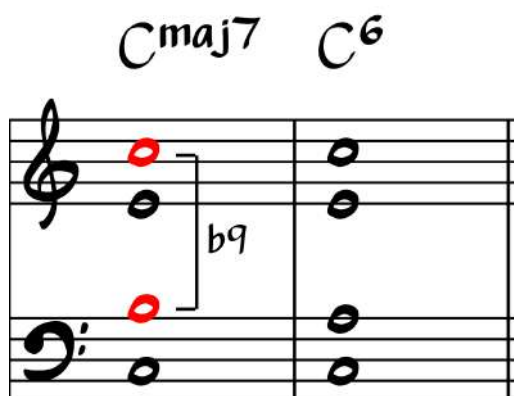

Но это не жёсткое правило, потому что иногда мы можем взять оба звука гармонии одной рукой

Давайте посмотрим на разные варианты взятия аккорда если в мелодии находятся разные звуки. На примере Cmaj7

В этом аккорде мы также заменяем большую септиму на большую сексту если в мелодии звучит тоника аккорда. Потому что в таком расположении между основным тоном аккорда и септимой образуется интервал малой ноны (b9) – самый худший интервал в аранжировке, его стоит избегать.

Обратите внимание, если в мелодии звучит тоника или квинта аккорда, то расположение аккорда очень естественное и простое.

C⁶ Cmaj7 C⁶

Если в мелодии находится расширение аккорда: 9, #11 или 13. То ничего не меняется, внутри фактуры все также находятся главные звуки гармонии.

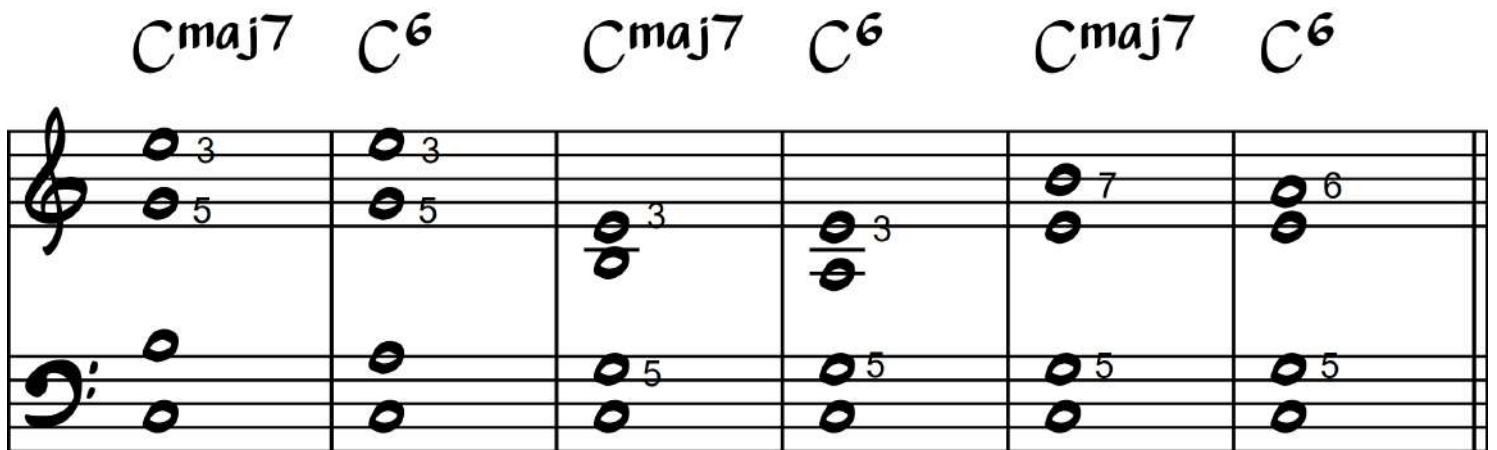
C^{6/9} Cmaj9 Cmaj7 C⁶ Cmaj7 C⁶

в таком варианте
7 - это расширение
аккорда

А если в мелодии звучит терция или септима аккорда, то у нас появляется альтернативный вариант взятия аккорда - мы можем добавить квинтовый тон вместо удвоения терции или септимы аккорда.

Cmaj7 C⁶ Cmaj7 C⁶ Cmaj7 C⁶

К нашему счастью, этого достаточно, чтобы сыграть почти любую песню сольно. Все остальные манипуляции будут направлены или на развитие басовой партии, или разнообразия ритма, или обогащения гармонии новыми красками.

Пример гармонизации песни

1 C⁶ E7 Fmaj7 Bm7(b5) E7

6 Am7 D7 Dm7 G7 C⁶

УПРАЖНЕНИЕ 1

Распишите следующий фрагмент мелодии на три слоя фактуры.

1 Cmaj7 Am7 Dm7 G7 Cmaj7 Am7 Dm7 G7

5 Cmaj7 Am7 Dm7 G7 Cmaj7 Am7 Dm7 G7

Теперь если мы добавим ритм Чарльстон (или любой другой) во внутренние голоса аккордов, не трогая голоса мелодии и баса, то мы получим достаточно типичное исполнение джазового стандарта.

1 C⁶ E⁷ Fmaj7 Bm^{7(b5)} E⁷

6 Am7 D7 Dm7 G7 C⁶

УПРАЖНЕНИЕ 2

Практикуйте ритмические паттерны с мелодией и аккордом из упражнения 1.

Давайте посмотрим также как мы можем разнообразить басовую партию, добавляя шагающий бас и тритоновые замены:

The image shows two systems of musical notation in 4/4 time. The first system consists of two staves. The top staff has a treble clef and contains a melody. The bottom staff has a bass clef and contains a bass line. Above the first staff, the following chords are indicated: C⁶, E⁷, Fmaj⁷, Bm⁷(b⁵) E⁷. A label "тритоновая замена" (tritone substitution) is placed below the Bm⁷(b⁵) chord. The second system also consists of two staves. The top staff has a treble clef and contains a melody. The bottom staff has a bass clef and contains a bass line. Above the second staff, the following chords are indicated: Am⁷, D⁷, Dm⁷, G⁷, C⁶. A label "тритоновая замена" (tritone substitution) is placed below the Dm⁷ chord. The number "5" is written at the beginning of the second system.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Придумайте не сложную басовую линию на мелодию из упражнения 2.

Важное замечание:

Для успеха в сольном джазовом фортепиано – упрощайте

максимально все, что вы играете!

ВНИЗ ВВЕРХ ПО КЛАВИАТУРЕ, ЧТО МЕНЯЕТ РЕГИСТР?

Чтобы не пугаться громадного количества вариантов расположения аккордов на клавиатуре фортепиано, можно попробовать их систематизировать в достаточно удобной форме

В соответствии с некоторыми закономерностями аранжировки, нам не стоит брать слишком густые интервалы в малой/большой октаве и ниже. В нижнем регистре, в левой руке, гораздо лучше работают широкие интервалы – октавы, септимы, сексты, квинты.

1 *Сmaj7*

Когда мы перемещаемся выше в малую и первую октавы, мы можем уже использовать более плотное расположение аккордов. Здесь очень хорошо работают rootless аккорды и аккорды с надстройками.

Сmaj7 Сmaj7 Сmaj7 Сmaj7

rootless rootless + правая 1 и 5 левая 3 и 7 + правая 1 и 5 левая 3 и 7 + надстройка

Если мы двигаемся выше во вторую, третью октавы и дальше, то здесь неплохо звучат октавные удвоения в силу общего «стеклянного» звучания регистра. Поэтому мы можем брать здесь настройки с удвоением в октаву и просто удвоение в октаву тоники и квинты аккорда.

Сmaj7 Сmaj7

rootless + надстройка rootless + правая 1 и 5

КАК ЛЕГКО АРАНЖИРОВАТЬ ДЖАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО

Любая песня состоит из разделов и золотое правило аранжировки гласит - ***каждый раздел должен немного отличаться от предыдущего.***

Конечно, вариантов аранжировки музыки существует громадное количество. Но сейчас я постараюсь дать вам простую схему, которую вы сможете применять и изменять по надобности.

1. Поработаете над ритмом мелодии, сделайте мелодию более свингующей
2. Распишите аккорды, мелодию и бас на три слоя фактуры
3. В местах, где в мелодии длинная нота или пауза, добавьте ритм аккордов
4. Посмотрите также, где можно разнообразить бас. Его можно сделать более подвижным вместо ритма аккордов
5. После этого можно придумать небольшие украшения для фактуры виде надстроек и разных вариантов аранжировки аккордов из предыдущих уроков
6. Далее нам нужно придумать вступление и код

Варианты вступления и коды

Здесь нет особых ограничений вашей фантазии, вы можете придумать абсолютно любое вступление или код. Но я бы рекомендовал выучить несколько клише для коды

The image displays three chord progressions for introduction and codas, each consisting of two measures. The first progression is labeled Cmaj7 and shows a C major triad in the bass and a C major 7th chord in the treble. The second progression is labeled C7 and shows a C7 chord in both the bass and treble. The third progression is labeled Cm7 and shows a Cm7 chord in both the bass and treble. The bass line for all progressions starts with a C note, and the treble line starts with a C note. The bass line for the Cmaj7 progression has a G note in the second measure, while the C7 and Cm7 progressions have a Bb note in the second measure.

Для вступления же можно воспользоваться следующими вариантами:

- Играйте последние 4-8 тактов основной мелодии
- Проиграйте гармоническую последовательность с помощью пар IIm7 V7
- Можно использовать последовательность также последовательность Ima7 VI7 IIm7 V7

В результате у вас может получиться вот такая аранжировка фрагмента песни выше.

1 Am⁷ D⁷ Dm⁷ G⁷ C⁶ C⁶

6 E⁷ Fmaj⁷ Bm⁷(b5) E⁷ Am⁷ D⁷

11 Dm⁷ G⁷ C⁶ Dm⁷ Ab⁷ C/G

The musical score is presented in three systems, each with a treble and bass clef staff. The first system (measures 1-5) features chords Am⁷, D⁷, Dm⁷, G⁷, C⁶, and C⁶. The second system (measures 6-10) features chords E⁷, Fmaj⁷, Bm⁷(b5), E⁷, Am⁷, and D⁷. The third system (measures 11-14) features chords Dm⁷, G⁷, C⁶, Dm⁷, Ab⁷, and C/G. The notation includes various note values, rests, and articulation marks such as accents and slurs.

ЧТО ТАКОЕ РЕГАРМОНИЗАЦИЯ ИЛИ АККОРДОВЫЕ ЗАМЕНЫ?***

Регармонизация – это инструмент, в основном, композиторов и аранжировщиков, потому что им часто требуется сменить колорит музыкального материала или, например, провести одну и ту же мелодическую линию в разных настроениях.

Они меняют оригинальные аккорды на другие, но при этом часто не нарушают функциональное движение гармонии. То есть то, что было тоникой, то ей и остается.

Однако, это очень эффективный и красивый прием, который мы можем использовать в сольном джазовом фортепиано

Этот курс не рассчитан на то, чтобы покрыть все возможные вопросы аккордовых замен. Но в силу того, что сольное джазовое фортепиано подразумевает под собой серьезные манипуляции с гармонией, давайте разберём несколько других аккордовых замен.

Одну из них мы уже знаем – это **тритоновая** замена, это самая распространённая аккордовая замена в джазовой музыке

Замена 2-5

Любой доминантовый аккорд можно представить в виде пары из него самого и родственной ему субдоминанты. Для этого нужно отсчитать квинту вверх от основного тона и взять на получившейся ноте малый минорный септаккорд.

Musical notation illustrating the 2-5 substitution for C7. The first measure shows the C7 chord (F, C, G, Bb). The second measure shows the root note C with a 'I' below it. The third measure shows the fifth note G with a 'V' below it. The fourth measure shows the Gm7 chord (Bb, D, F, Ab).

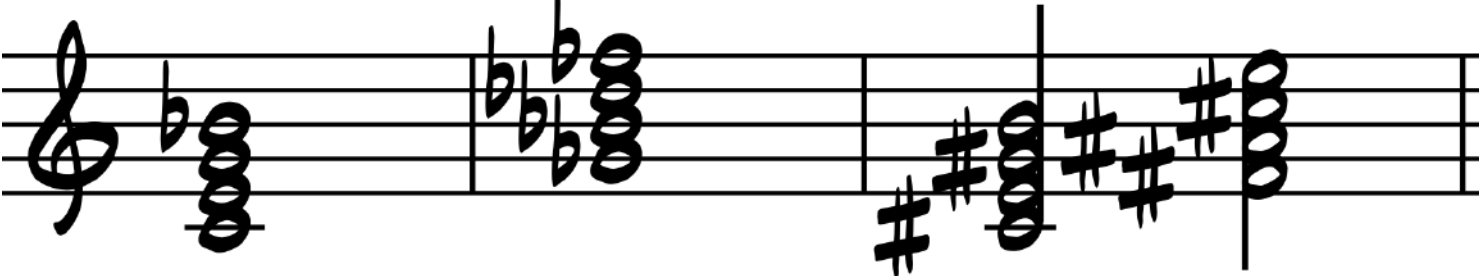
В результате любой фрагмент из доминантовых септаккордов можно представить в следующем виде:

Musical notation illustrating the 2-5 substitution for C7 and F7. The first measure shows C7. The second measure shows Gm7 and C7. The third measure shows F7. The fourth measure shows Cm7 and F7.

Тритоновая 2-5

После того как мы сделали тритоновую замену доминантового септаккорда, мы можем представить получившийся аккорд в виде пары 2-5

C^7 G^b7 = $C\#m^7$ $F\#^7$

The image shows a musical staff with three measures. The first measure contains the chord C7 (F major 7th). The second measure contains the chord Gb7 (F minor 7th). The third measure contains the pair of chords C#m7 and F#7, which are tritone equivalents of the first two chords. The notes are written in treble clef with a key signature of one flat.

Замена минорных аккордов

Если минорный аккорд не является частью пары 2-5, а стоит обособленно, тогда мы можем заменить его на два других аккорда:

Cm^7 = Cm^6 $Cm^{(maj7)}$

The image shows a musical staff with three measures. The first measure contains the chord Cm7 (C minor 7th). The second measure contains the chord Cm6 (C minor 6th). The third measure contains the chord Cm(maj7) (C minor major 7th). The notes are written in treble clef with a key signature of two flats.

Такие замены минорного аккорда позволяют создать прекрасную хроматическую линию во внутреннем голосе для украшения гармонии

Cm

$Cm^{(maj7)}$

Cm^7

Cm^6

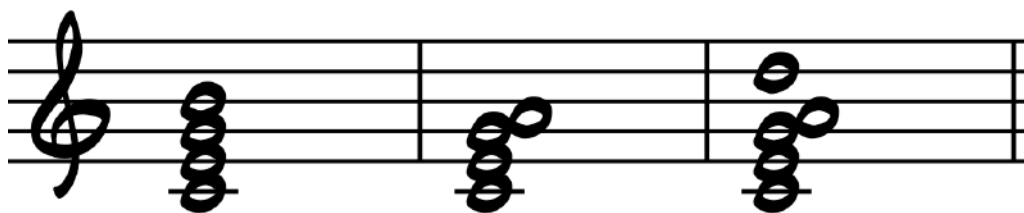
Замена мажорных аккордов

Мажорные аккорды, вне зависимости от того в каком положении они находятся, могут легко быть заменены на мажорный сектаккорд и мажорный сектаккорд с ноной.

C^{maj7}

C^6

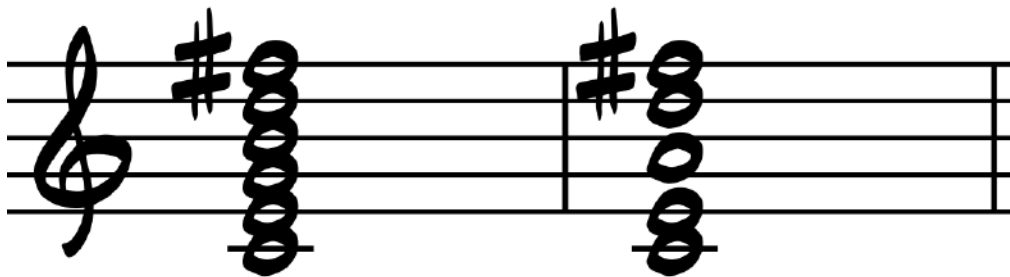
$C^{6/9}$

В качестве экзотического звучания также мы можем попробовать лидийскую тонику, добавив повышенную четвертую ступень к аккорду или сыграв надстройку второй ступени поверх мажорного аккорда.

Стаj9(#4)

В отличие от множества других аккордовых замен, эти варианты достаточно легко применяются в контексте любого джазового стандарта. Вы можете попробовать заменить несколько аккордов в домашнем задании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В качестве дополнительных материалов к этому уроку давайте посмотрим на некоторые способы гармонизации мелодии для правой руки

Возьмем простой фрагмент мелодии

Am⁷ Dm⁷ G⁷ Cmaj⁷

Мы можем использовать несколько способов:

1. Гармонизация терциями снизу

Am⁷ Dm⁷ G⁷ Cmaj⁷

2. Удвоение в октаву

Am⁷ Dm⁷ G⁷ Cmaj⁷

3. Терция и октава

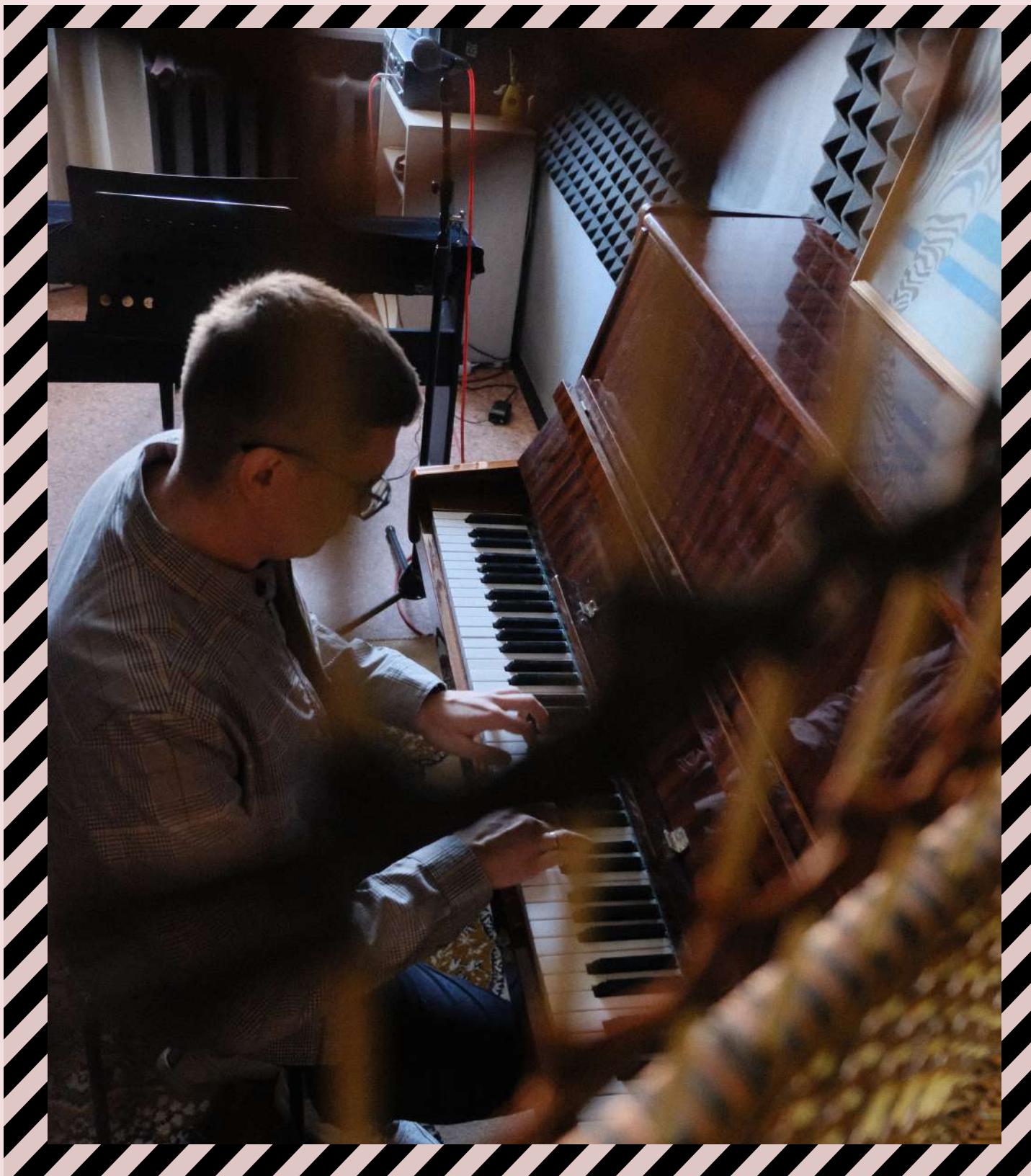
Am⁷ Dm⁷ G⁷ Cmaj⁷

4. Гармонизация обращениями диатонических аккордов

Am⁷ Dm⁷ G⁷ Cmaj⁷

5. Гармонизация септаккордами и проходящими уменьшенными септаккордами***

Am⁷ Dm⁷ G⁷ Cmaj⁷

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

НЕДЕЛЯ 5

Сделать аранжировку джазового стандарта
на выбор:

- Fly Me To The Moon
- Satin Doll
- Just Friends
- Autumn leaves
- There Is No Greater Love

Ноты стандартов и указания к аранжировке
прилагаются в уроке.

Удачи!

