

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Часть 2

Когда мы смотрим на аккордовые обозначения, мы часто видим просто обозначение аккорда и хорошо, если мы понимаем, какие звуки входят в этот аккорд. Но на этом наша работа не заканчивается.

Для того чтобы быстро ориентироваться в гармонии и уметь быстро транспонировать песни в разные тональности (что в джазовой музыке приходится делать очень часто) нужно переключиться на **мышление ступенями**.

Давайте разберёмся, как это работает на примере аккордов стандарта **Lady Bird**

The image shows four lines of musical notation for the standard **Lady Bird**. Each line consists of a treble clef, a series of slanted lines representing notes, and chord symbols above the staff. The lines are numbered 1, 5, 9, and 13.

Line	Chord 1	Chord 2	Chord 3	Chord 4	Chord 5	Chord 6
1	Cmaj7	Fm7	Bb7			
5	Cmaj7	Bbm7	Eb7			
9	Abmaj7	Am7	D7			
13	Dm7	G7	Cmaj7	Ebmaj7	Abmaj7	Dbmaj7

Для начала нужно определить тональность композиции. Иногда это не просто сделать для некоторых джазовых стандартов. Поэтому мы можем руководствоваться следующими подсказками.

Посмотрите на ключевые знаки. В джазовых цифровках они в 90 % случаев будут показывать главную тональность

Встречные знаки альтерации в мелодии также могут подсказывать какая гамма лежит в основе тональности

Обратите внимание, куда разрешается последняя нота – очень часто это и будет тоника

Также смотрите на первый и последний аккорды в композиции, они могут дать очень хорошую подсказку

Это всего лишь подсказки, а не чёткие руководства к действию. Поэтому в определении тональности стоит проявлять некоторую гибкость.

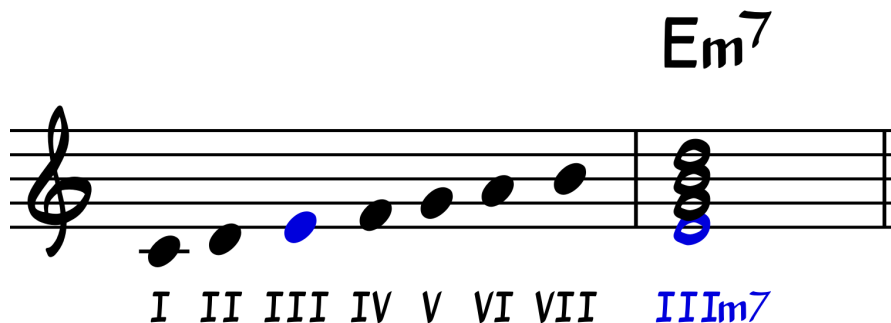
Но мы точно можем определить, что тональность стандарта **Lady Bird** - это До мажор.

Всё в джазовой музыке измеряется в соотношении к мажорной гамме. Ступени аккордов не являются исключением.

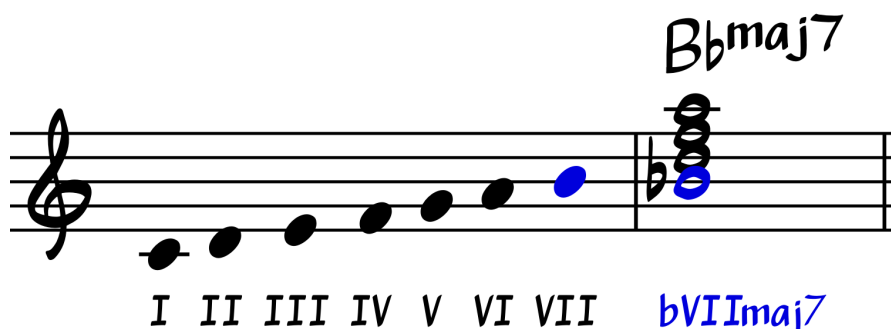
Давайте построим мажорную гамму основной тональности стандарта и посмотрим на её ступени

Если встречается аккорд, построенный на ступени мажорной гаммы, например, **Em7**, то его мы запишем как **IIIIm7**

Если в этой тональности встречается не диатонический аккорд, то его ступень мы записываем в соотношении со ступенью мажорной гаммы. Например, **Bbmaj7** мы должны записать как **bVIIImaj7**

Не все альтерации гаммы для ступеней аккордов используются одинаково. Есть несколько распространенных вариантов:

bII bIII #IV bV bVI bVII

Это не означает, что другие ступени не могут альтерироваться. Это означает, что когда вы видите не диатонический аккорд, то вы должны думать в первую очередь об этих ступенях.

Например, **Ebmaj7** в тональности До мажор, нужно записать как **bIIIImaj7**, а не **#IIImaj7**. Тогда всю последовательность аккордов песни Lady Bird можно представить следующим образом:

The image shows four lines of musical notation in treble clef, each representing a different system of chords and scale degrees. The notes are marked with dots indicating their function as scale degrees. Blue dots represent diatonic notes, while other colors (purple, pink) represent altered notes.

Line 1: Chords: Cmaj7, Imaj7, Fm7, IVm7, Bb7, bVII7. Scale degrees: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Line 2: Chords: Cmaj7, Imaj7, Bbm7, bVIIm7, Eb7, bIII7. Scale degrees: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Line 3: Chords: Abmaj7, bVIImaj7, Am7, VIIm7, D7, II7. Scale degrees: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Line 4: Chords: Dm7, IIm7, G7, V7, Cmaj7, Ebmaj7, Abmaj7, Dbmaj7. Scale degrees: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Below the notes, the following scale degrees are indicated: Imaj7, bIIIImaj7, bVIImaj7, bIIImaj7.

Согласитесь, теперь транспонировать её в любую другую тональность не составляет труда.

Отдельно стоит отметить джазовые произведения, написанные в **минорных тональностях**. Несмотря на то, что по началу это может вызывать некоторое недоумение, технически ничего не меняется – ступени записываются в соотношении с **МАЖОРНОЙ** гаммой.

Всё дело в том, что джазовая тональность – это смешанная тональность из мажора и минора. Если вы будете рассматривать джазовую музыку с этой точки зрения, тогда у вас не возникнет вопросов откуда взялся **Ebmaj7** в До мажоре (ответ: из До минора).

Такие аккорды ещё называется **заимствованными** или сложным названием **Modal Interchange**.

И поэтому если перед вами До минорная последовательность аккордов:

1 Cm7 G7(b9) Cm7

5 Ebm7 Ab7 Dbmaj7

9 Dm7(b5) G7(b9) Cm6

Мы ее должны записать также через ступени До мажорной гаммы:

1 Cm7 Im7 G7(b9) V7b9 Cm7 Im7

5 Ebm7 bIIIm7 Ab7 bVI7 Dbmaj7 bIIImaj7

9 Dm7(b5) IIm7b5 G7(b9) V7b9 Cm6 Im6

Обратите внимание, что аккорд **Ebm7** записывается как **bIIIm7**, несмотря на то, что по факту располагается на третьей ступени минорной тональности.

ДЖАЗОВЫЕ ФОРМЫ

Давайте разберёмся как устроены джазовые формы.

Можно выделить традиционную схему исполнения джазового стандарта.

Несмотря на вступление и коду, вся остальная часть композиции организована в чередовании так называемых **квадратов**.

Обычно на первый квадрат исполняется **тема** – это основная мелодия композиции. После неё идут квадраты импровизации. После чего в конце повторяется тема, за которой следует кода.

По традиции первыми импровизируют солисты, которые играли тему. Чаще всего это вокал или духовые инструменты. После них солируют инструменты ритм-секции: фортепиано, гитара, бас и барабаны.

Такой же схемы музыканты придерживаются на джем-сейшенах. Но такой порядок очень сильно может варьироваться.

Импровизационный квадрат имеет ту же самую форму, что и форма основной мелодии. Они в свою очередь являются джазовыми формами, которые мы сейчас рассмотрим.

Блюз

Блюзовая форма представляет собой 12 тактовый квадрат с определённой аккордовой последовательностью. Блюз мы будем подробно разбирать в ближайших уроках.

Популярная музыка

Расцвет джаза пришелся на середину 20-го века и неудивительно, что джазмены взяли популярные на тот момент песенные формы. Вариации их, конечно, сильно различались, но в целом можно выделить несколько видов:

- **AABA**
- **ABA**
- **AAB**
- **ABAC**

Как вы видите они имеют преимущественно 2 раздела (**A** и **B**), но возможно включение в форму и третьего (**C**).

Как правило, эти разделы контрастны друг другу, что может быть выражено в смене тональности, смене характера мелодии, размера, ритма и т.п. Главный принцип в такой форме - это создание контраста в **B** части, что также называется бриджем (**B — Bridge**).

Традиционная форма **AABA** состоит из 32 тактов, по 8 тактов на каждый раздел. Также каждая **A** часть может иметь свою вольту для перехода в следующей за ней раздел (тогда их можно обозначить как **A1A2BA3**). Но могут быть песни и с большим, и меньшим количеством тактов, и вовсе не квадратные.

Давайте посмотрим на типичный пример формы **AABA** в теме Дюка Эллингтона – **Take The A Train**

Take The A Train

1 **A** C⁶ D⁷(b⁵) Dm⁷

6 G⁷ C 1. 2. Gm⁷ C⁷

10 **B** F^{maj}7

14 D⁷ Dm⁷ G⁷ G⁷(b⁹)

18 **A** C⁶ D⁷(b⁵)

22 Dm⁷ G⁷ C

Самый простой способ понять в какой форме написана песня – это слушать внимательно мелодию. Исполнитель, конечно, может вносить вариации в частях **A**, но вы скорее всего сможете узнать повторение раздела.

Авторские формы

К третьему типу джазовых форм можно отнести авторские сочинения. Это те композиции, которые джазмены сочиняли специально, а не брали из популярного репертуара

Такие формы могут быть абсолютно различные. Например, композиция *Infant Eyes* - Wayne Shorter, где каждый раздел **ABA** состоит из 9 тактов.

Infant Eyes - Wayne Shorter

The image displays a musical score for the jazz standard "Infant Eyes" by Wayne Shorter. The score is written in 4/4 time and consists of five staves of music. The key signature is one flat (Bb major). The score includes section markers 'A' and 'B' in blue boxes. The chord progressions are as follows:

- Staff 1 (Measures 1-4): **A** 1 Gm7, Fm7, Ebmaj7, A7(b9)
- Staff 2 (Measures 5-8): Gbmaj7, Cm7/F, Ebm7, Fm7/Bb, Bb7(#9/#5)
- Staff 3 (Measures 9-12): **B** Ebmaj7, Emaj7/Eb, Ebmaj7, Emaj7/Eb
- Staff 4 (Measures 13-16): Bmaj7, Fm7/Bb, Abm7, Bbm7/Eb, D7(b9)
- Staff 5 (Measures 17-20): **A** Gm7, Fm7, Ebmaj7, A7(b9)
- Staff 6 (Measures 21-24): Gbmaj7, Cm7/F, Ebm7, Fm7/Bb

Отдельно стоит упомянуть про оркестровые аранжировки джазовой музыки, потому что формы таких аранжировок могут быть абсолютно любыми. Они часто включают дополнительные разделы, интерлюдии, расширенные коды и тому подобное.