

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Часть 5

БЛЮЗ

Сейчас мы разберем как устроена блюзовая форма и гармония. А также, что такое блюзовая гамма и блюзовые ноты.

Форма

Блюз имеет чёткую 12-тактовую структуру с определённой последовательностью аккордов. Такая последовательность называется **блюзовым квадратом**.

Блюзовые квадраты могут достаточно сильно отличаться, но мы можем выделить основные.

Традиционный блюзовый квадрат

The image shows a musical score for a traditional 12-measure blues progression in C major, 4/4 time. The score is written on three staves. The first staff shows the first four measures, all with a C7 chord. The second staff shows measures 5-8, with an F7 chord in measures 5-6 and a C7 chord in measures 7-8. The third staff shows measures 9-12, with G7 chords in measures 9-10 and C7 chords in measures 11-12. The key signature has one flat (Bb), and the time signature is 4/4.

Давайте посмотрим на важные характеристики этого квадрата:

1. Все аккорды здесь – это доминантовые септаккорды. Это очень важная характеристика, потому что они представляют три основных гармонических функции – **T S D**. Не часто вы можете увидеть, чтобы тоника была доминантовым септаккордом. А здесь именно так и происходит, такой аккорд даже часто называется **блюзовой тоникой**. По аналогии, мы также можем выделить и **блюзовую субдоминанту**.
2. Каждые четыре такта начинаются с новой функции. Это и есть чётко определённая последовательность аккордов в блюзовом квадрате, так происходит почти всегда, вне зависимости от вариаций аккордов.
3. В 9-м и 10-м тактах вы можете увидеть **оборот D-S**, что также не характерно для традиционной гармонии. Это ещё одна **важная блюзовая характеристика**.

В джазовой музыке чаще всего будете встречаться с альтернативным блюзовым квадратом.

The image displays a jazz square progression in 4/4 time, consisting of 10 measures across three staves. The chords and their functions are as follows:

- Measure 1: C7 (T)
- Measure 2: F7 (S)
- Measure 3: C7 (T)
- Measure 4: F7 (S)
- Measure 5: C7 (T)
- Measure 6: F7 (S)
- Measure 7: Dm7 (IIIm7)
- Measure 8: G7 (V7)
- Measure 9: C7 (T)
- Measure 10: A7 (turnaround)

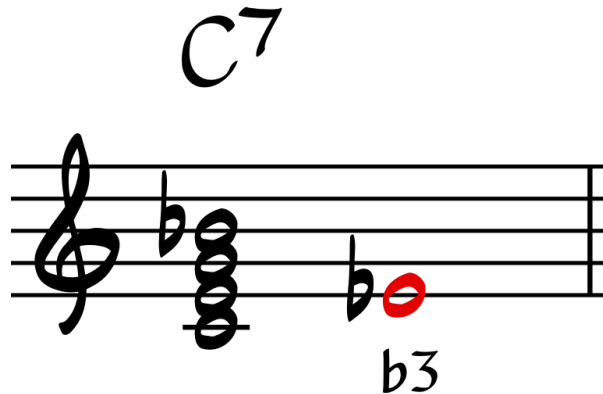
The progression concludes with D7 and G7 chords in the final two measures of the staff.

1. В этом варианте квадрата во 2-м такте появляется **субдоминанта**.
2. Обратите внимание, что в 9-м и 10-м тактах присутствует типичный для джаза **оборот 2-5-1**.
3. А в конце мы можем обнаружить так называемую «вертушку» (**turnaround**) - каденцию, переводящую нас в начало квадрата.

Это всё важные составляющие формы, которые вы должны знать и подмечать в своей игре.

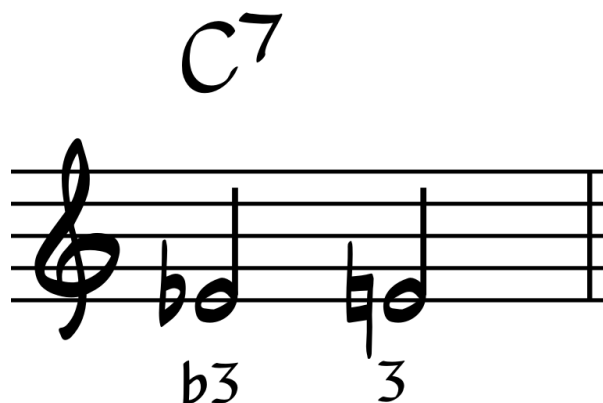
Блюзовые ноты

Но магия блюза на этом не заканчивается. Трудно сказать на 100 % по какой причине музыканты стали играть минорную терцию поверх мажорной гармонии.

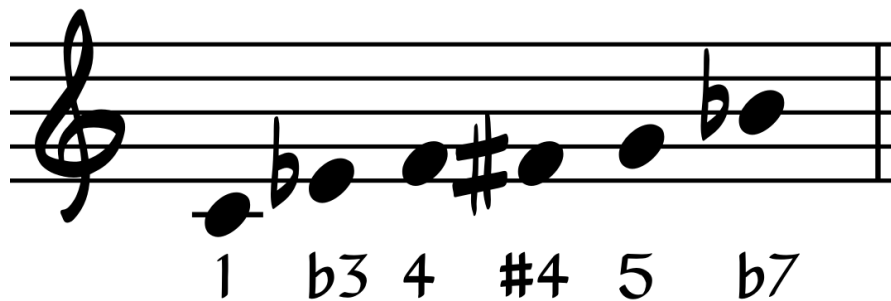
Однако, именно сочетание **минорной мелодии** и **мажорной гармонии** дает подлинное блюзовое звучание.

Часто такие ноты играются *подтягиванием* к мажорной терции образуя слайд или в некотором роде скольжение (slide, bend, glissando и т.п. техники).

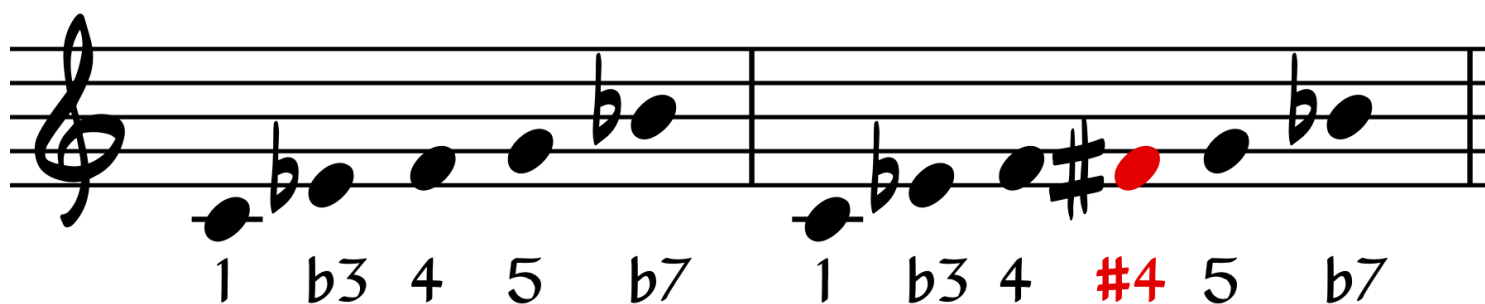

Блюзовая гамма

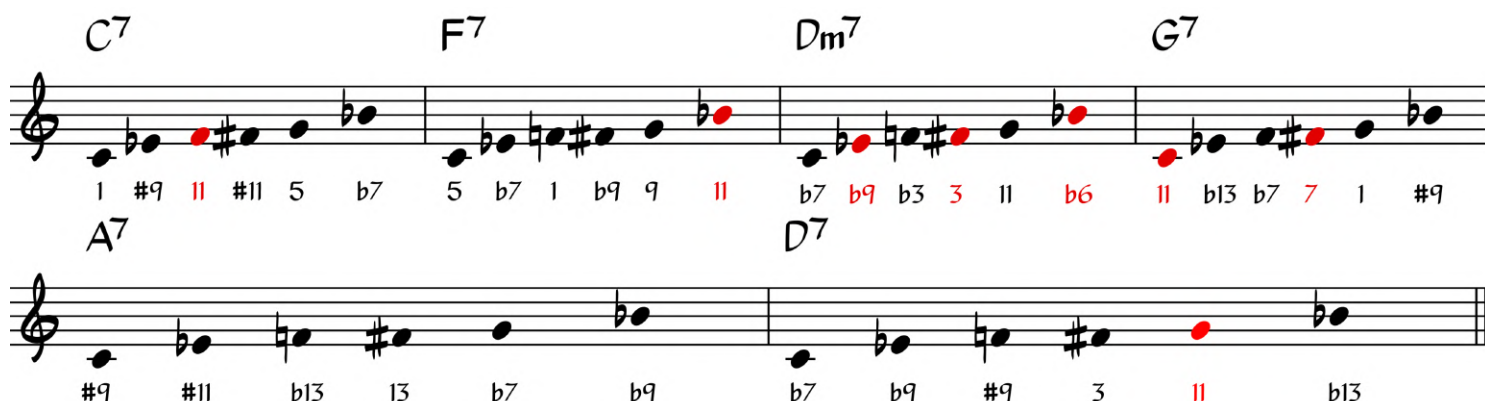
В результате сформировался набор блюзовых нот, который образовал **блюзовую гамму**.

Обратите внимание, что блюзовую гамму можно также получить если добавить **#IV** ступень к минорной пентатонике.

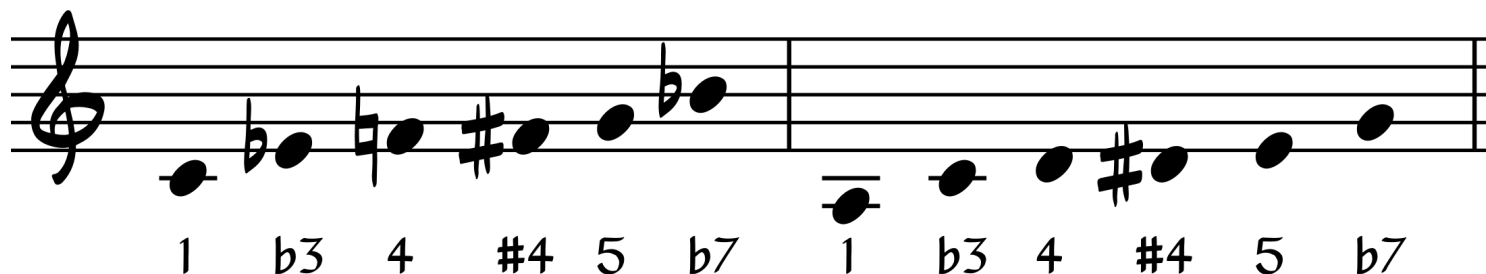

Играя блюзовую гамму поверх всего блюзового квадрата, мы получаем большое количество диссонансов между мелодией и аккордами. Но это и есть характеристика блюза, именно эти диссонансы дают **блюзовое звучание**. Поэтому на данном этапе вам не стоит думать об этих диссонансах (цифры в примере ниже указывают на соотношения звуков мелодии к аккордам).

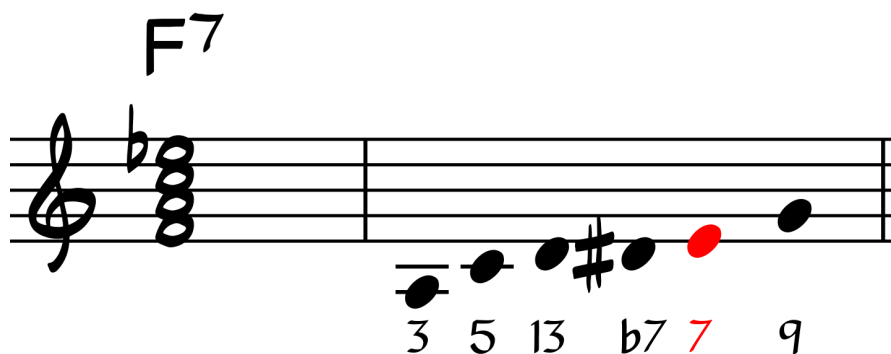
Блюзовая гамма на VI ступени

По аналогии с параллельными мажорными и минорными гаммами можно построить блюзовую гамму на малую терцию ниже тоники, **на VI ступени тональности.**

Её иногда ещё называют **мажорной блюзовой гаммой** потому что она дает более светлое звучание и обыгрывает мажорную терцию тоники.

Но также эта гамма дает «плохой» диссонанс на субдоминанту потому что разрушает структуру аккорда, обыгрывая большую септиму в доминантовом септаккорде.

Стоит избегать в своей игре таких диссонансов.

Также нужно упомянуть о существовании минорного блюза, в котором основные аккордовые функции - минорные аккорды, а доминанта **альтерированная**. В таком варианте блюза мы можем использовать **блюзовую гамму от первой ступени**. Но не стоит играть поверх него блюзовую гамму от **VI**.

The image displays a musical progression for a blues piece in C minor, 4/4 time. It consists of three staves of chords:

- Staff 1:** Four measures of C minor 7 (Cm7) chords.
- Staff 2:** Four measures of F minor 7 (Fm7) chords, with a measure number '5' at the beginning. The second measure is a Cm7 chord.
- Staff 3:** Four measures of chords: Ab7, G7alt., Cm7, and G7alt., with a measure number '9' at the beginning.