

ИГРА
БЕЗ БАСИСТА
УРОК 2

Я приветствую вас на второй неделе курса джазового аккомпанеента. Эта неделя посвящена аккомпанементу без басиста и без ритм-секции вообще. То есть это то, что часто требуется от пианиста – аккомпанемент в дуэте.

На том уроке мы рассмотрим:

- **Простой способ играть шагающий бас в левой руке**
- **Что делать правой?**
- **Играем джазовые последовательности 1.0**
- **Более сложные ритмы аккомпанеента**
- **Тритоновая замена**
- **Что можно играть левой рукой, помимо шагающего баса?**
- **10 крутых способов аранжировки аккордов**

Перед тем как мы начнём разбирать технический материал, давайте порассуждаем над философским вопросом: **есть ли разница в аккомпанементе вокалисту или инструменталисту в джазе?**

И как отмечают большинство великих аккомпаниаторов прошлого и настоящего - разницы нет. Инструменталисты, во время соло или игры темы, точно также берут дыхание. Пианисты и гитаристы, которым не нужно брать дыхание, во время обучения импровизации учатся дышать между фразами.

Поэтому все инструменталисты во время соло дышат. А джазовая артикуляция абсолютно одинакова для всех инструментов.

Получается, что нет вообще никакой формальной разницы в аккомпанементе между вокалистами и инструменталистами. И наша основная задача давать солисту хороший плотный грув. В этом нам поможет шагающий бас в левой руке.

ПРОСТОЙ СПОСОБ ИГРАТЬ ШАГАЮЩИЙ БАС В ЛЕВОЙ РУКЕ

Шагающий бас можно разбить на два типа:

- Половинными нотами
- Четвертными нотами

Большую часть времени, когда мы играем бас половинными нотам, мы двигаемся по тоникам (основным тонам аккорда) и квинтам (квинтовым тонам аккорда). Причем большую часть времени нужно играть тоники на первую долю такта.

На примере базовой последовательности 2-5-1 в До мажоре, давайте посмотрим как можно построить бас половинными нотами:

Dm7 G7 Cmaj7

Как вы видите все достаточно просто.

! Но самое главное - это ритмичность. Старайтесь идеально попадать в удары метронома!

А также бас половинными нотами очень удобен, когда в одном такте встречается два аккорда.

Dm7 G7 Dm7 G7 Cmaj7

Давайте посмотрим, как можно сыграть шагающий бас в блюзовой гармонии:

1 C7 F7 C7

5 F7 C7 Em7 A7

9 Dm7 G7 C7 A7 D7 G7

Бас четвертными нотами это чуть-чуть сложнее. Поэтому мы рассмотрим один очень удобный способ, а с другими вариантами ведения шагающего баса вы сможете ознакомиться в отдельном PDF

В качестве основного движения мы будем использовать арпеджио аккордов в левой руке и одну хроматическую ноту. Давайте рассмотрим типичное для джаза соединение аккордов: Imaj7 IV7

Cmaj7 F7 Cmaj7 F7

Как вы видите, Cmaj7 обыгрывается арпеджио и соединяется с F7 аккордом **полутоновым разрешением вниз** (помечено **красным**)

То есть этот способ заключается в следующем алгоритме:

- Первые три доли такта мы заполняем аккордовыми звуками. Играем арпеджио.
- На последнюю четверть играем хроматическую ноту к следующему аккорду.

Пример, как можно сыграть блюз таким образом:

1 C⁷ F⁷ C⁷

5 F⁷ C⁷ E^{m7} A⁷

9 D^{m7} G⁷ C⁷ A⁷ D⁷ G⁷

УПРАЖНЕНИЕ 1

Постройте линию шагающего баса на весь Блюзовый квадрат. В правую руку поместите rootless-аккорды «картошками». Посмотрите аккорды в дополнительном pdf из предыдущего урока

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРАВОЙ? И БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ РИТМЫ АККОМПАНЕМЕНТА.

Блюзовая аккордовая последовательность – это очень распространённое движение аккордов в джазовой музыке. Давайте на примере этой аккордовой последовательности посмотрим, как аккомпанировать правой.

На прошлой неделе мы выучили самый распространённый ритм аккомпанемента – ритм Чарльстон. На этом уроке мы пойдём дальше.

Основные доли в ритме джазовой музыки – это первая, вторая, третья и четвёртая доли такта. Они ещё называются ground beat (граунд бит).

Весь остальной ритм - различные синкопы, удары и опережения и т.п. - это все вращается вокруг граунд бита. Поэтому и практиковать ритмические варианты аккомпанемента стоит опираясь на него.

Все синкопы джазовой музыки можно разделить на две группы:

- На опоздание
- На опережение

Из названия следует как эти синкопы относятся к ground beat. Они либо отстают от него или опережают его.

1. На опоздание

Сейчас мы будем играть аккорды в левой руке на синкопу «1 и», отстающую от первой доли

Точно таким же образом мы можем поместить аккорды на синкопы после второй и третьей доли

2. На опережение

Опережающая синкопа перед первой долей будет приходиться на «4 и»

Сmaj7 F7

4-и 4-и

Это очень важная и особенная синкопа в джазовой музыке, потому что помимо ритмического опережения первой доли, на эту синкопу попадают аккорды из следующего такта.

Этот эффект ещё называется anticipation. Что можно перевести как предвосхищение, ожидания появления. И это то, что происходит большую часть времени с аккордами в современной джазовой музыке, они появляются на одну восьмую раньше в предыдущем такте.

УПРАЖНЕНИЕ 2

Играйте шагающую линию баса по блюзовому квадрату, а в правой руке играйте каждую из синкоп в правой руке.

УПРАЖНЕНИЕ 2***

Несмотря на все многообразие синкоп, аккомпанемент легко может стать скучным если мы играем однообразную длительность аккордов. Поэтому стоит также варьировать длинные и короткие аккорды, попадающие на синкопы.

Музыкальная нотация для упражнения 2***. Показаны четыре такта в 4/4 ритме. Верхний стержень (тремпло) содержит аккорды: Cmaj7, F7, Cmaj7, F7. Нижний стержень (бас) содержит шагающую линию. Синкопы отмечены над нотами. Под первыми двумя тактами (Cmaj7 и F7) написано «короткие аккорды», под последними двумя тактами (Cmaj7 и F7) — «длинные аккорды».

ДЖАЗОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АККОРДОВ И ТРАНСПОНИРОВАНИЕ

Джазовые последовательности аккордов и транспонирование

Есть два варианта как это сделать:

- Интервальный
- Ступеневый

Самый лучший способ заключается в использовании обоих методов. Если нам нужно транспонировать +/- пол тона/тон, то лучше это делать интервальным способом. Если же расстояние между тональностями терция и больше, тогда лучше пользоваться ступеневым способом.

Например, возьмём последовательность аккордов Cmaj7 A7 Dm7 G7 и транспонируем её в Си бемоль мажор.

Абсолютно нормально и достаточно удобно будет просто отсчитать тон от каждого аккорда вниз. Так, Cmaj7 становится Bbmaj7, а A7 становится G7.

1 Cmaj7 A7 Dm7 G7

→ Bbmaj7 → G7 → Cm7 → F7

А если эту же последовательность нам нужно будет транспонировать в соль бемоль мажор, то каждый раз отсчитывать тритон от каждого аккорда будет сложно. Поэтому лучше эту последовательность перевести в ступеневый вид:

1 Cmaj7 Imaj7 A7 VI7 Dm7 IIm7 G7 V7

Imaj7 → Gbmaj7 VI7 → Eb7 IIm7 → Abm7 V7 → Db7

Тогда построить эту последовательность в Соль бемоль мажоре будет значительно проще.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Транспонируйте Em7 A7 Dm7 Db7 Cmaj (До мажор)

В Ля мажор и Ре Мажор

ТРИТОНОВАЯ ЗАМЕНА

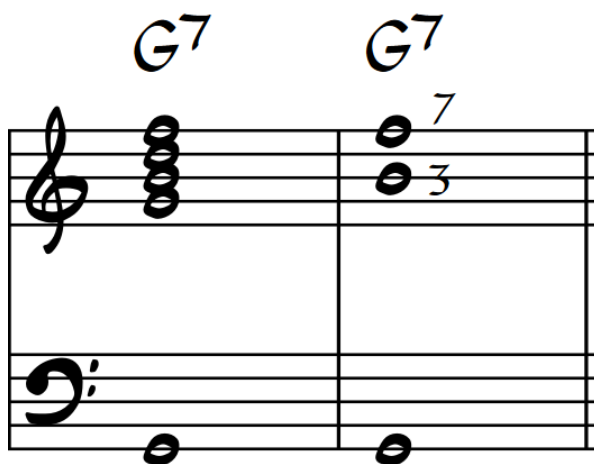
Сегодня мы также познакомимся с загадочной темой тритоновой замены в джазовой музыке.

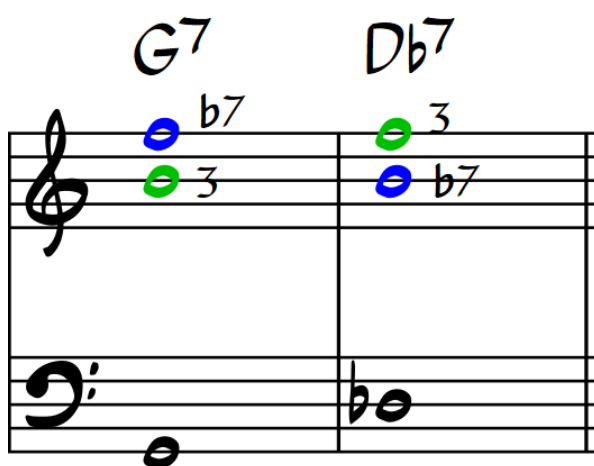
Самая большая сложность заключается в понимании того, что тритоновая замена работает для всех по-разному. И сегодня мы посмотрим, как она работает для басиста или для вашей левой руки.

Тритоновая замена используется для разнообразия звучания доминантового септаккорда.

Возьмём G7 и оставим от него два самых главных звука аккорда – терцию и септиму

Теперь переместим бас на тритон вверх или вниз, получаем:

Таким образом вместо G7 у нас получился Db7. Обратите внимание, что тот звук, который в G7 был терцией, стал септимой. А тот звук, который был септимой, стал терцией в Db7.

Новый аккорд создает большее тяготения и напряжение в гармонии. Но также эта замена дает нам хроматический ход в следующий аккорд в басу. Поэтому тритоновая замена - это инструмент в первую очередь басистов. Она помогает разнообразить линию баса.

Хочу вас обрадовать потому что аккорды для одной руки из прошлого урока, идеально сочетаются с тритоновыми заменами в левой руке.

Давайте применим тритоновую замену в блюзе:

The musical score is written in 4/4 time and consists of three systems of music. Each system has a treble clef staff with chords and a bass clef staff with a bass line. Red dots highlight the tritone substitutions in the bass line.

System 1 (Measures 1-4):

- Measure 1: Chord C7. Bass line: C4 (quarter), G3 (quarter).
- Measure 2: Chord F7. Bass line: F3 (quarter), C3 (quarter).
- Measure 3: Chord C7. Bass line: C4 (quarter), G3 (quarter).
- Measure 4: Chord Gb7. Bass line: Gb3 (quarter), C3 (quarter).

System 2 (Measures 5-8):

- Measure 5: Chord F7. Bass line: F3 (quarter), C3 (quarter).
- Measure 6: Chord B7. Bass line: Bb3 (quarter), F3 (quarter).
- Measure 7: Chord C7. Bass line: C4 (quarter), G3 (quarter).
- Measure 8: Chord Em7 and A7. Bass line: E3 (quarter), A3 (quarter).

System 3 (Measures 9-12):

- Measure 9: Chord Dm7. Bass line: D3 (quarter), F3 (quarter).
- Measure 10: Chord G7. Bass line: G3 (quarter), D3 (quarter).
- Measure 11: Chord C7 and A7. Bass line: C4 (quarter), G3 (quarter).
- Measure 12: Chord D7 and G7. Bass line: D3 (quarter), G3 (quarter).

УПРАЖНЕНИЕ 4

Сделайте тритоновые замены следующих аккордов, используя в правой руке rootless аккорды

A7, D7, F7, Gb7

А теперь давайте отступим на шаг назад и вспомним основной способ, которым мы играли шагающий бас четвертями.

The musical score consists of three systems, each with a treble and bass staff. The bass line is a walking bass line in 4/4 time, consisting of quarter notes. The chords are indicated above the treble staff.

System 1: Chords: C7, F7, C7. Bass line: C4, D4, E4, F4 (Gb7), G4, A4, B4, C5 (Db7), D5, E5, F5 (Db7), G5, A5, B5, C6 (Gb7).

System 2: Chords: F7, C7, Em7, A7. Bass line: C4, D4, E4, F4 (Gb7), G4, A4, B4, C5 (Db7), D5, E5, F5 (F7), G5, A5, B5, C6.

System 3: Chords: Dm7, G7, C7, A7, D7, G7. Bass line: C4, D4, E4, F4 (Ab7), G4, A4, B4, C5 (Db7), D5, E5, F5 (Bb7), G5, A5, B5, C6 (Eb7), D6, E6, F6 (Ab7), G6, A6, B6, C7 (Db7).

Ноты, помеченные красным, – это уже как будто заложенная тритоновая замена к каждому следующему аккорду. Мы можем не просто менять один аккорд на другой, но и подставлять свои тритоновые замены к каждому аккорду.

Справедливо возразить, что в таком варианте игры левой рукой мы не всегда обыгрываем **доминантовый септаккорд**, но также применяем его и на мажорные и минорные аккорды.

На самом деле такой подход тоже имеет свой фундамент в гармонии. Но чтобы сильно не перегружать вас теорией, давайте определим два простых принципа:

1. Принцип шагающего баса четвертями, который мы рассмотрели выше, можно использовать на любой аккорд
2. Если вы видите доминантовый септаккорд, то вы можете заменить его бас на тритон произвольно

ЧТО МОЖНО ИГРАТЬ ЛЕВОЙ РУКОЙ, ПОМИМО ШАГАЮЩЕГО БАСА?

Тритоновая замена помогает очень креативно подойти к линии шагающего баса чтобы не играть его слишком скучно.

И в основном все вариации заключаются в ритме:

1 C^7 F^7 C^7

5 F^7 C^7 Em^7 A^7

9 Dm^7 G^7 C^7 A^7 D^7 G^7

Chord substitutions shown: G^b7 , B^7 , F^7 , B^b7 , E^b7 , A^b7 , D^b7 , B^b7 , E^b7 , A^b7 , D^b7 .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10 КРУТЫХ СПОСОБОВ АРАНЖИРОВКИ АККОРДА

Очень часто джазовые пианисты выучивают классные расположения аккордов, но при этом аккомпанемент звучит все равно очень скучно. Представляю вам 10 идей как можно заставить аккорды звучать интересно.

Для демонстрации возьмем расположение аккорда Стаj7 из прошлого урока для двух рук, но вы можете применить все эти способы абсолютно на любой аккорд.

1. Арпеджио
2. Синкопа «1 и»
3. Арпеджио в левой
4. Крайние звуки + аккорд
5. Длинные арпеджио двумя руками
6. Арпеджиато
7. Форшлаг во внутреннем голосе
8. Арпеджио вниз + бас
9. Хроматика во внутренних голосах
10. Быстрые октавные повторения правой рукой

Стаj7

арпеджио синкопа "1-и" арпеджио в левой крайние звуки + аккорд

6 длинные арпеджио двумя руками арпеджиато форшлаг во внутреннем голосе

9 арпеджио вниз + бас хроматика во внутренних голосах быстрые октавные повторение правой рукой