

Джейми АБЕРСОЛЬД

ИСКУССТВО МУЗЫКАЛЬНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ

2000

2010 (перевод)

Файл скачан с сайта aperock.ucoz.ru

ВВЕДЕНИЕ

Цель настоящего пособия состоит в изложении основ, позволяющих научиться искусству музыкальной импровизации. Бытует мнение, что тот, кто импровизирует или играет джаз – особенный. Особенность таких людей заключается лишь в мудром распределении времени в процессе обучения навыкам ремесла. К инструментам ремесла относятся звукоязыды, аккорды, паттерны, отрывки различных музыкальных произведений, песни (стандарты и оригиналы), развитие слуха, прослушивание записей в исполнении классиков джаза и все, что, по вашему мнению, может внести вклад в становление разностороннего музыканта...

На мой взгляд, важным моментом является постоянство тренировок, особенно для новичков в сфере джаза. Исполнение джаза требует дисциплины, а дисциплина полезна всем нам.

Язык джаза и его своеобразие находятся в постоянном развитии. Чтобы стать частью джазового движения необходимо принять его изменчивый характер. За последние 85 лет джаз претерпел немало перемен и до сих пор находится в процесс эволюции. С каждым поколением джазовых музыкантов привносятся новые уникальные идеи, ощущения, звучание, что в конечном итоге и выражается в изменении данного жанра. Имея хорошее «оснащение», вы сможете присоединиться к тем, кто оказывает влияние на остальных, задавая новые тенденции в джазе.

Если вы хотите чего-то достичь, советую глубоко вчитываться в каждую страницу данного пособия. Важные, по вашему мнению, моменты отмечайте карандашом или ручкой, и в дальнейшем при просмотре материала они будут бросаться в глаза. Необходимо **вслушиваться, вслушиваться и еще раз вслушиваться** в музыку, будь то джаз или импровизация. Научиться многому можно не только из записей, но и из концертных выступлений. Начните с прослушивания того, что было записано в течение прошедших 70 лет. Вы будете поражены!

Подходите разумно к выделению времени на занятия. Не повторяйте то и дело мелодии, которые уже научились играть. Это, конечно, тешит ваше самолюбие, но практически не способствует вашему продвижению в музыке. Проявляйте терпение. Не рассчитывайте достичь всего в одночасье. Говорят, мы что-то получаем, только когда к этому готовы. От психического равновесия также зависит и прогресс в обучении.

Постепенно тренируйте свой слух по-настоящему СЛЫШАТЬ музыку и все составляющие конечного продукта. Тщательно прочтите раздел «Развитие слуха» и ежедневно работайте над совершенствованием своего восприятия. В других разделах также содержится полезная информация для желающих сформировать отличный график занятий.

Так как большинство из нас не располагают хорошей ритм секцией, рекомендую упражняться в солировании при помощи минусовок. Каждое издание содержит книгу и одну или две звукозаписи. Многие профессионалы используют данные записи для разогрева, поддержания себя в форме, проигрывания новых отрывков или ритмических рисунков, или разучивания новых песен и построения импровизаций на прогрессии звукоязыдов (аккордов).

В течение последних десяти лет многие репетиторы и преподаватели ВУЗов используют в своей практике звукозаписи в процессе ежедневных или еженедельных занятий. Необходимо как можно скорее приступить к игре с ритм секцией и чем она лучше, тем большую пользу удастся извлечь из имеющегося стороннего опыта.

Исполнение джаза развивает чувство собственного достоинства и независимость.

Лично я настоятельно рекомендую **SUMMER JAZZ WORKSHOPS** (Летние джазовые семинары), которые организовываются каждое лето в Соединенных Штатах. Ярчайшие исполнители и преподаватели джаза съезжаются на данное мероприятие продолжительностью в одну неделю. Получить более подробную информацию вы сможете по адресу: а/я 1244, Нью-Олбани, IN 47151-1244, или на нашем сайте в Интернете: <http://www.jazzbooks.com>.

И последний, но не менее важный совет: играйте на самом лучшем инструменте, который можете себе позволить и берите уроки у самых лучших педагогов.

Пусть ваше путешествие по музыке, и в частности джазу, будет таким же увлекательным как для меня в процессе написания для вас этой книги.

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЖАЗЕ

Автор: Джейми Аберсолд

Основными составляющими музыки являются ЗВУКОРЯДЫ, АККОРДЫ, МЕЛОДИЯ, РИТМ и ГАРМОНИЯ. Цель джазового образования заключается в заложении основ, необходимых в процессе обучения джазу или импровизации. Джазовый музыкант – мгновенный композитор! Мелодии, извлекаемые из инструментов, прежде чем воспроизводиться рождаются в голове. Разница между импровизатором и традиционным композитором состоит в том, что джазист не имеет стирательной резинки для моментального исправления своих ошибок. Джазовые музыканты долго и упорно трудятся над тем, чтобы их тело и разум стали подходящим средством для выражения идей, формирующихся в их голове.

ЗАДАЧЕЙ каждого джазового музыканта является воспроизведение на инструменте (вокальное исполнение) звучащей в мыслях мелодии. Работая с гаммами, аккордами (арпеджио), тональностями, удается достичь умения извлекать идеи, скрывающиеся в уголках сознания. Сразу же пытайтесь играть то, что СЛЫШИТЕ у себя в голове! Иными словами, спойте мелодию в уме или вслух, а затем подберите ее на своем инструменте в точности тех же тонах и ритме. Именно так действует музыкант в процессе импровизации.

Игра на инструменте требует дисциплины. Занятия должны носить постоянный характер, причем импровизация должна быть их неотъемлемой частью. Играйте все, что слышите в своей голове. Будь то мелодия, звучащая по телевизору, радио, или просто пение себе под нос. Это также и способ РАЗВИТИЯ СЛУХА. Вы тренируете свое ухо направлять ваши пальцы на ноты, которые оно слышит, моментально. Постепенно тренируйте свой слух по-настоящему СЛЫШАТЬ музыку и все составляющие конечного продукта. Необходимо вслушиваться в музыку, будь то джаз или импровизация. Научиться многому можно не только из записей, но и из концертных выступлений. Начните с прослушивания того, что было записано в течение прошедших 70 лет. Подпишитесь бесплатно на дисконтный джазовый каталог «Double-Time» по адресу: а/я 146, Floyds Knobs, IN 47119-0146.

Старый миф, гласящий «Либо дано, либо не дано», чистой воды миф, основанный на невежестве и неспособности (нежелании) тех, кто умеет играть, вербально делиться своими умениями с теми, кто думает, что не в состоянии научиться.

Разум – творец ВСЕХ музыкальных мыслей. С помощью голоса (пения), как правило, удается приблизиться к тону, ритмам и нюансам того, что разум слышит лучше, чем могут воспроизвести инструменты (саксофон, труба и т.д.). Музыкальные инструменты — это устройства, которые требуют изучения. Они менее способны передавать идеи, рождающиеся у нас в голове. И, разумеется, тот, кто лучше подкован технически, точнее передает на инструменте собственные музыкальные мысли.

Одной из причин того, что классики джаза звучат иначе, чем вы, является тот факт, что они располагают огромным количеством различных звуков (ладами, аккордами, паттернами, идеями). В открытии новых звуков вам поможет «Система ладов». Занимаясь, выполняя упражнения, имеющиеся в настоящем пособии или в книге «Как играть джаз и импровизировать», вы получите хорошую основу для игры ЛЮБОГО стиля музыки.

«ДЖАЗ – ЭТО СВОБОДА», – сказал Телониус Монк. Слишком часто мы пренебрегаем возможностью, дающей нам шанс достичь определенной степени развития и свободы в музыкальном самовыражении. Музыка в исполнении классиков джаза вдохновляет и приносит пользу. Запомните: многократное проигрывание различных отрывков мелодий, гамм и аккордов, должно приводить к большей экспрессивности творчества, а не навивать скуку.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ? Многие начинают играть на слух (позволяя своему внутреннему музыкальному слуху направлять выбор тех или иных нот и ритмов). Этот метод проб и ошибок приходилось использовать большинству джазовых музыкантов (до 1965 года) в процессе совершенствования своего мастерства. Однако данный способ укрепляет слух, в связи с чем является чрезвычайно важным. Каждому следует ежедневно уделять время игре на слух. Чем скорее удастся натренировать свой слух различать звуки, тем скорее данное умение перерастет в способность сочинять музыку. Используя свой собственный слух и знание необходимых ладов и аккордов, вы почувствуете себя гораздо более комфортно в совершении первых шагов в импровизации.

ВАЖНО: не останавливайтесь на оттачивании упражнений, забывая об импровизации. Не позволяйте себе превращаться в человека, который великолепно справляется с упражнениями, но откладывает использование своей творческой энергии на завтрашний день. СДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕЙЧАС! – ИМПРОВИЗИРУЙТЕ! Даже если вы используете несколько нот лада, НАЧИНАЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! Не откладывайте это на завтра или на тот день, когда проигрывание гаммы у вас будет получаться лучше. СДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕЙЧАС! Самые

продолжительные путешествия начинаются с одного шага. Сегодня – первый день вашей оставшейся жизни. Самая длинная музыкальная фраза начинается с одной ноты.

То, что вы упражняетесь в гаммах, аккордах, паттернах не значит, что вы будете звучать туго и механично, или что вы станете легендой джаза! Но это средство к достижению поставленной цели. Больше, чем на чём-либо другом ДЖАЗОВАЯ ТРАДИЦИЯ основана на ПРОСЛУШИВАНИИ. Прослушивание джазовых звукозаписей/пленок должно быть неотъемлемой частью ежедневного оттачивания каждым музыкантом своего мастерства. Не только потому, что прослушивание доставляет удовольствие, но еще и потому что из записей можно почерпнуть огромное количество различных музыкальных идей и вкраплять их в свое соло. В звукозаписях содержится большинство ответов, которые вы ищете.

Иметь хороший слух означает слышать основание звучащего аккорда, характер лада или аккорда – то есть отличать мажор от минора, определять характер минора, слышать пентатонику, уменьшенный целотонный лад и т.д.; это означает способность назвать ступень лада или аккорда, звучащую в этот момент в соло: "А, вот сейчас #4 разрешилась в 6 и затем в 5 ступень!"; это означает слышать фортепиано, басиста, солиста по отдельности и в ансамбле.

Существует множество уровней слуха. Некоторые могут слышать. Другие могут СЛЫШАТЬ по-настоящему! А кто-то, кажется, может сразу понять всё, что звучит, и спеть или сыграть фразу вслед за солистом. Как им это удаётся, если мы не всегда можем понять даже тактовый размер пьесы?

Эти люди с трудом вырабатывали в себе умение узнавать самые различные звуки, которые ежедневно слышат. Так как они хотят импровизировать, они долгое время пытаются воспроизвести звуки, которые слышат, на своем инструменте. Они также подключают свой разум и не жалеют времени на оттачивание своей музыки с точки зрения гармонии, мелодии и ритма. В распознавании тоники очень полезен хроматический камертон, особенно в условиях отсутствия фортепиано или вашего инструмента. Его можно носить с собой и тренировать слух «на ходу». Никому неизвестно и никто не может даже представить количество мыслей, вкладываемых каждым джазовым музыкантом в свое мастерство/искусство.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Играйте хорошим звуком. Духовикам совет — поддерживайте звук, не играйте стаккато.
2. Пусть фразы звучат естественно, даже когда вы разучиваете лады и упражнения.
3. Играя лады, упражнения, паттерны, пропевайте их про себя.
4. Если упражнение сложное, сыграйте его медленно и постепенно ускоряйте темп.
5. Слушайте каждую ноту, которую играете. Отмечайте идеи, которые вам приходят в голову.
6. Будьте терпеливы. Вы не первый, кто ошибается.
7. Играйте упражнения и лады с джазовой артикуляцией.
8. Импровизируйте понемногу каждый день. Это **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫ**. Играйте то, что приходит в голову.
9. Возьмите за правило заниматься во всех двенадцати тональностях.
10. Разучите блюз в тональностях Bb и F.
11. Запоминайте всё, что можно. Всегда осознавайте, что вы пытаетесь сыграть.

Если бы музыканты ждали, пока они достигнут совершенства, никто бы никогда не играл и никакой музыки бы не было.

Играйте на лучших инструментах, которые можете себе позволить, учитесь у лучших педагогов.

Используйте воображение. Экспериментируйте и рискуйте! Вы заслуживаете творчества!

Как играть соло: Джейми Аберсольд

1. Не теряйтесь, оставайтесь на своём месте. Если потерялись — слушайте ритм-секцию. В начале нового квадрата барабанщики обычно дают удар по тарелкам. Если взятая нота не попадает в тональность, попробуйте взять на полтона выше или ниже, и таким образом вы поймаете аккорд. Помните, что джазовая музыка, как правило, развивается фразами по два, четыре и восемь тактов. В любом случае начало следующей фразы недалеко!

2. Играйте правильные ноты. На самом деле это означает, что надо играть ноты, которые вы слышите своим внутренним слухом, те, которые вы могли бы спеть. Лады и аккорды на нотном листке перед глазами — это только опора для вашей мысли. Они не дают музыкальных идей, источник которых — только в вашем воображении. Однако если вы выучите лады, аккорды, запомните гармоническую сетку, это даст вашему воображению определённую фору. Ваше творчество станет более естественным, потому что уйдёт страх.

3. Музыка свойственны ПОВТОРЕНИЯ и СЕКВЕНЦИИ. Их можно услышать во всех стилях и видах музыки. Импровизатору-новичку часто кажется, что если он повторит свою идею, все это сразу же заметят, к тому же это недостаточно оригинально и не тешит импровизаторского эгоизма. Это НЕПРАВИЛЬНО! Слушателям необходимы повторения и секвенции, иначе они не смогут ничего понять и запомнить. Повторения и секвенции — это клей, который склеивает соло и делает его цельным. Обычно фразу стоит повторить два-три раза, при этом ваша интуиция подскажет вам, повторить ли её буквально или сделать частью секвенции. Это также один из способов слушать чужую музыку.

4. АККОРДОВЫЕ ЗВУКИ (1, 3, 5 и 7 ступени лада) отлично подходят для начала и окончания фразы. Попробуйте напеть любую фразу, и вы заметите, что бессознательно следуете этому правилу. Ведь наши уши СЛЫШАТ прежде всего аккордовые звуки и стремятся начать и закончить фразу на них, это естественно. Кроме того, и нам, и слушателю это правило даёт то, что нам нужно, — гармоническую устойчивость.

5. ЗВУК: Играйте полным, хорошим звуком вашего инструмента или голоса. Пусть вас не сбивают с толку лады, сложные последовательности аккордов или темп: звук — это первостепенная вещь и первое, что отличает и запоминает слушатель. Впечатление от звука остаётся надолго. Поэтому — будьте собой и позвольте зазвучать своему голосу или инструменту. Ведь это главный ингредиент музыкальной индивидуальности.

6. СЛУШАЙТЕ: Стать хорошим джазовым музыкантом и импровизировать невозможно, если не слушать тех, кто творил до вас. Только слушание музыки даст вам ответы на ВСЕ ваши вопросы. Каждый музыкант — результат того, что он слушал. По манере игры всегда можно определить источники, которые музыкант использовал. Все мы стремимся к подражанию, и ЭТО ХОРОШО. Некоторые считают, что, слушая других музыкантов, мы начнём звучать подражательно и вторично. Это не так, хотя наш эгоизм и стремится нас убедить в обратном. Ведь для нашего эго страшно соревноваться с настоящими мастерами. Не позволяйте эгоизму обдурить себя. Если бы никто никого не станет слушать, зачем играть музыку? Музыка существует для всех, и это действительно универсальный язык.

7. Каждый человек имеет способности к импровизации — от маленького ребёнка до пенсионера. Но для этого нужно потратить немало времени, пока пальцы не станут работать автоматически и передавать именно то, что приходит вам в голову. Постепенно расстояние между мыслью и пальцами будет всё меньше. Это не волшебство. Точнее, если это и волшебство, то оно достигается трудом и настойчивостью. Когда Будду спросили: «Что является величайшим препятствием на пути к просветлению?» — он ответил: «Лень». Я полностью согласен!

Джаз – естественная музыка

Импровизировать, играть джаз — самый естественный способ создания музыки. Задолго до изобретения печатного пресса люди исполняли музыку на различных инструментах, и каждый считался её творцом. С течением столетий искусство импровизации постепенно уступало место печатному листку. В двадцатом веке искусство импровизации сохранили джазовые музыканты.

Современный джазмен уже не таков, какими были его коллеги тридцатых, сороковых, пятидесятых. Влияние образования, звукозаписи, видеозаписей и джазовых фестивалей распространило эту музыку среди многих людей, и каждый, кто попытается музицировать, имеет все шансы. В течение многих лет миф о том, что «это либо есть, либо нет» превалировал в музыкальных кругах по всему миру. Тому, кто хотел играть джаз, нужно было или родиться в музыкальной семье, или благодаря какому-то чудесному везению попасть в правильную среду, в которой он мог бы услышать последние достижения и находки, развивать музыкальный слух, учиться звучать «по-джазовому».

Время доказало, что эти идеи, как бы ни были популярны, ошибочны. Они никогда и не были истинными, хотя так считали многие музыканты. Когда люди из немusicalной среды, не имеющие «джазового» окружения, стали играть эту музыку, и играть её хорошо, всем пришлось по-новому взглянуть на сам процесс импровизации.

Вот некоторые из элементов, которые сделают солиста хорошим импровизатором:

1. Огромное желание импровизировать
2. Серьёзное слушание джаза в записях и на концертах
3. Метод занятий — чем и как заниматься
4. Занятия и импровизация под аккомпанемент ритм-секции (живой группы или минусовки)
5. Самоуважение, дисциплина и целеустремлённость

Когда я был подростком, я сомневался, что когда-нибудь смогу сыграть на инструменте то, что звучит в моей голове. У меня не было педагога по джазу, так что я слушал радио и записи и пытался снять идеи великих джазовых музыкантов, таких как Колмен Хокинс, Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Сонни Ститт, Сонни Роллинз и многие другие. Если бы мне пришлось опять начинать своё обучение с нуля, я бы поступал так:

Я бы начал с того, что играл бы простые короткие мелодии, такие как Happy Birthday, Twinkle, Twinkle Little Star и Row, Row, Row Your Boat. Взял бы ноту в среднем регистре, скажем, соль-диез, и начал бы подбирать любую из них. Когда бы мне это удалось ОДИН раз, я бы взял другую ноту, например, ми-бемоль, и снова начал бы играть. Заниматься так стоит до тех пор, пока вы не начнёте играть эту мелодию от любой ноты без ошибок. Затем возьмите новую тему и разучивайте её от двенадцати нот. Это отличный способ «привязать» пальцы к слуху и заставить их работать вместе, воспроизводя вашу внутреннюю музыку. Этот способ сокращает расстояние между разумом и пальцами.

Джазовые музыканты всегда играли музыку, звучащую внутри них. Это не какие-то особенные, одарённые люди, которые от рождения имеют больший талант, чем все остальные. У них просто больше целеустремлённости и самодисциплины. Способность воспроизвести свои идеи на инструменте приходит с практикой. Когда идеи заканчиваются — слушайте других музыкантов. Радость от новой музыки, вместе с работой воображения, способствует рождению свежих музыкальных идей. Ответ на любой музыкальный «вопрос» можно найти на записях, поэтому так важно слушать музыку, особенно начинающему импровизатору.

Обычно учиться импровизации начинают на таких пьесах, как блюз в Bb или F, Satin Doll, Maiden Voyage или Summertime. В этих темах нет сложных ритмов и гармоний, с ними легко освоиться и начать импровизировать по гармонической сетке.

Вот некоторые из упражнений, которыми занимается каждый джазовый музыкант. Занимайтесь ими по гармонии любой темы, которую разучиваете, прежде чем начнёте импровизировать.

1. Сыграйте первые пять нот каждого аккорда (лада).
2. Сыграйте трезвучие аккорда (1, 3 и 5 ступени лада).
3. Сыграйте весь лад от первой до 9 ступени вверх и вниз.
4. Сыграйте септаккорд вверх и вниз (1, 3, 5, 7, 5, 3, 1 ступени).
5. Сыграйте нонаккорд вверх и вниз (1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1).
6. Сыграйте вверх весь лад до 9й ступени, а вниз — соответствующий аккорд арпеджиато.
7. Сыграйте вверх нонаккорд арпеджиато, а вниз — соответствующий лад.
8. Сыграйте лад вверх и вниз терциями.

Например, если мы возьмём блюз в фа-мажоре, то первые три упражнения будут звучать так:

Однажды я услышал, как трубач Вуди Шоу таким способом разыгрывался перед концертом. Это произвело на меня сильное впечатление, ведь я думал, что так разыгрываются только новички. Подумав, я понял, что это наиболее практичный путь освоить новую тему. Пока вы работаете над этими упражнениями, ваши пальцы и мысли вбирают в себя лады и аккорды, на которые вы затем будете импровизировать. Это очень разумный подход!

Нужно уметь выполнить эти упражнения на гармонию любой темы, на которую вы будете импровизировать. Это обычное дело — знать лады и аккорды до того, как начнёшь играть. Запоминайте их! Запоминая мелодии, лады и аккорды, вы можете раскрепостить своё воображение.

Некоторые считают, что джазовый музыкант не должен учиться, разучивать лады и упражнения, «ты просто играешь». Я спрашиваю, что они имеют в виду? Как можно «просто сыграть» по гармонии Giant Steps, Tune Up, Confirmation, Star Eyes, блюз или тысячу других тем с необычной гармонией? Знаменитый альт-саксофонист Чарли Паркер однажды сказал, что у него был период в 3-4 года, когда он занимался по 11-15 часов в день. Если Паркер был, как считают многие, гением, он стал им благодаря своему труду. У меня есть запись его интервью Полу Десмонду, в котором он говорит об этом. У меня есть и другая запись. На ней он рассказывает, как в 16 лет (когда его осмеяли, потому что он не знал, что нужно играть ту же пьесу, какую играет ансамбль!) он думал: «Я никогда не задумывался о том, что есть другие тональности, ни о чём таком». То есть он начинал так же, как и большинство из нас, но однажды понял, что именно ОН является рулевым своего судна. Он взял быка за рога и отправился в удивительный мир джаза — мир импровизации, гармонии, ритма, мелодии, творчества, воображения и жизни.

Почему преподаватели начинают обучать студентов с аппликатуры, работы над звуком и ладов? Чтобы у творческого начала было прочное основание. Ваш инструмент выражает вашу музыкальную личность.

Транскрипция соло или его отрывков — один из лучших способов понять, почему этот музыкант так здорово звучит. Анализируя его соло, вы можете обнаружить важные детали:

1. С какой ступени лада он начинает фразу?
2. На какой ступени лада он её заканчивает?
3. Использует ли он широкий или узкий диапазон (тесситуру)?
4. Использует ли он аккордовые звуки?
5. Использует ли он лады или их части?
6. Есть ли у него любимые фразы, вокруг которых он крутится вновь и вновь?
7. Использует ли он хроматизмы (ноты вне основного лада и аккорда)?
8. Использует ли он проходящие звуки?
9. Повторение: используется ли оно и как (ритмически, мелодически, гармонически)?
10. Использует ли он паузы, тишину? Как часто? Есть ли в этом какой-то принцип?
11. Как построено соло? Соло словно рассказывает историю или развивается в каком-то направлении?
12. Попадают ли аккордовые звуки (1, 3, 5) на сильные доли (1 и 3 в размере 4/4).
13. Используются ли замены основных ладов и аккордов?
14. Играет ли он фразы в «удвоенном» темпе (то есть, играют ли фразы шестнадцатыми)?
15. Используется ли блюзовый лад? Как часто?
16. Используются ли секвенции?

Проработав более 35 лет с музыкантами разного уровня, я понял, что одна из основных потребностей — выразить себя в импровизации на своём инструменте. В этом веке джаз стал основным путём к этому выражению.

Творчество и воображение — ключевые явления для благополучия всех людей на планете. Мы — творческие существа. С небольшой помощью каждый может научиться импровизировать и пожинать плоды самовыражения в музыке.

Бояться действительно нечего. Жизнь — это только то, чем мы её сделаем.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ДЖАЗА

1. ТРУБА

Freddie Hubbard, Clifford Brown, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Woody Shaw, Lee Morgan, Blue Mitchell, Clark Terry, Kenny Dorham, Roy Eldridge, Don Cherry, Fats Navarro, Johnny Coles, Chet Baker, Virgil Jones, John McNeil, Tom Harrell, Wynton Marsalis, Terumasa Hino, Wallace Roney, Phillip Harper, Scott Wendholt, Roy Hargrove, Bobby Shew, Kevin Dean, Art Farmer, Tim Hagens, Barry Ries, Harry Edison, Buck Clayton, Booker Little, Thad Jones, Nat Adderley, John Swana, Nicholas Payton, Kenny Wheeler, Joe Magnarelli

2. АЛЬТОВЫЙ САКСОФОН

Charlie Parker, Sonny Stitt, Lou Donaldson, Phil Woods, Cannonball Adderley, Charlie Mariano, Lee Konitz, Paul Desmond, Jackie McLean, Ornette Coleman, Roscoe Mitchell, Eric Dolphy, Herb Geller, Art Pepper, Lennie Niehaus, Bud Shank, Lanny Morgan, Richie Cole, Eric Kloss, Bunky Green, Bobby Watson, Kenny Garrett, Greg Osby, Frank Morgan, John Jenkins, Jim Snidero, Paquito D'Rivera, James Spaulding, Gary Bartz, Arthur Blythe, Steve Coleman, Steve Wilson, Craig Bailey, Jimmy Greene

3. САКСОФОН-ТЕНОР

Lester Young, Walt Weiskopf, Coleman Hawkins, Stan Getz, John Coltrane, Sonny Rollins, Gene Ammons, Joe Henderson, Wfoyne Shorter, George Coleman, Harold Land, Azar Lawrence, Dewey Redman, Steve Grossman, John Klemmer, Dave Liebman, Pharoah Sanders, Ben Webster, Benny Golson, Dexter Gordon, Wayne Marsh, Zoot Sims, Charles Lloyd, Hank Mobley, Sonny Stitt, Bob Berg, Billy Pierce, Joe Farrell, Mike Brecker, Archie Shepp, Bud Freeman, Von Freeman, Chico Freeman, Clifford Jordan, Rick Margitza, Branford Marsalis, Larry Schneider, Bill Evans, Joe Lovano, Eric Alexander, James Moody, Don Braden, Joshua Redman, Gary Campbell, Ralph Lalama, Illinois Jacquet, Paul Gonsalves, Eddie "Lockjaw" Davis, Johnny Griffin, Stan Turrentine, George Adams, Chris Potter, George Garzone, Jerry Bergonzi, Benny Wallace, Bob Mintzer

4. БАРИТОНОВЫЙ САКСОФОН

Gerry Mulligan, Pepper Adams, Harry Carney, Sahib Shihab, Serge Chaloff, Leo Parker, Charles Davis, Pat Patrick, Ronnie Cuber, Nick Brignola, Gary Smulyan

5. ТРОМБОН

Milt Bernhardt, Jimmy Cleveland, Jack Teagarden, Bill Harris, Phil Wilson, J.J. Johnson, Kai Winding, Frank Rosolino, Carl Fontana, Curtis Fuller, Grachan Moncur, Garnett Brown, Bill Watrous, Roswell Rudd, Steve Turre, Robin Eubanks, Hal Crook, Urbie Green, Conrad Herwig, John Fedchock, Ray Anderson, Steve Davis

6. ФЛЕЙТА

Hubert Laws, James Moody, Herbie Mann, Frank Wess, Jeremy Steig, Roland Kirk, Yusef Lateef, David Liebman, Eric Dolphy, Joe Farrell

7. КЛАРНЕТ

Benny Goodman, Artie Shaw, Tony Scott, Buddy DeFranco, Woody Herman, Pee Wee Russell, Jimmy Guiffre, Eric Dolphy (басс-кларнет), Russell Procope, Eddie Daniels, Paquito D'Rivera, Phil Woods, Art Pepper, John Carter

8. ГИТАРА

Charlie Christian, Django Reinhardt, Wes Montgomery, Kenny Burrell, Barney Kessel, Herb Ellis, Joe Pass, Jim Hall, Tal Farlow, Attila Zoller, Pat Martino, Mick Goodrick, Larry Coryell, John McLaughlin, Grant Green, George Benson, Jerry Hahn, Jimmy Raney, Doug Raney, Emily Remler, Earl Klugh, Peter Bernstein, Steve Erquiaga, Peter Leich, Vic Juris, Joshua Breakstone, Chris Flory, Joe Cohn, Scott Henderson, Dave Cliff, Howard Alden, Pat Metheny, Dave Stryker, John Scofield, Bill Frisell, Charlie Hunter, Mike Stern

9. ФОРТЕПИАНО

Bill Evans, Chick Corea, Herbie Hancock, Oscar Peterson, Lennie Tristano, Mulgrew Miller, James Williams, Mary Lou Williams, Thelonius Monk, Hampton Hawes, Roland Hanna, Al Haig, Art Tatum, Oscar Peterson, Joe Zawinul, Victor Feldman, McCoy Tyner, Keith Jarrett, Paul Bley, Wynton Kelly, Red Garland, George Cables, George Duke, Denny Zeitlin, Bud Powell, Phineas Newborn Jr., Ahmad Jamal, Kenny Drew, Tommy Flanagan, Horace Silver, Kenny Barron, John Lewis, Michel Petrucciani, Ronnie Mathews, Makoto Ozone, Michel Camilo, Cedar Walton, Hal Galper, Larry Goldings, Benny Green, Lynne Arriale, Mike LeDonne, Dan Haerle, Mark Levine, Dave Brubeck, Andy LaVerne, Harry Pickens, Kenny Werner, Erroll Garner, Hank Jones, Ray Bryant, Bobby Timmons, Harold Mabern, Andrew Hill, Geri Allen, Joey Calderazzo, Danilo Perez, Brad Meldhau, Jacky Terrasson, Gonzalo Rubalcaba, Geoff Keezer, Benny Green, Bruce Barth

10. БАСС-ГИТАРА

Ray Brown, Scott LaFaro, Oscar Pettiford, Charlie Mingus, Paul Chambers, Richard Davis, Ron Carter, Rufus Reid, Eddie Gomez, Monk Montgomery, Chuck Rainey, Miroslav Vitous, George Mraz, Stanley Clarke, Bob Cranshaw, Jimmy Garrison, Percy Heath, Steve Swallow, Buster Williams, Cecil McBee, Jimmy Blanton, Red Mitchell, Mike Moore, Sam Jones, Israel Crosby, Jaco Pastorius, Milt Hinton, Slam Stewart, George Duvivier, Todd Coolman, Larry Grenadier, John Patitucci, Lynn Seaton, Bill Moring, Denis Irwin, John Goldsby, Kenny Washington, Peter Washington, Christian McBride, Bob Hurst, Charles Fambrough

11. УДАРНЫЕ

Elvin Jones, Max Roach, Tony Williams, Philly Joe Jones, Kenny Clarke, Art Blakey, Connie Kay, Jack DeJohnette, Roy Haynes, Paul Motian, Billy Higgins, Billy Cobham, Louis Bellson, Buddy Rich, Grady Tate, Micky Roker, Ed Blackwell, Bobby Moses, Joe Chambers, Alphonse Mouzon, Shelly Manne, Stan Levy, Danny Richmond, Billy Hart, Lenny White, Al Foster, Ed Soph, Terri Lyne Carrington, Steve Davis, Peter Washington, Bill Stewart, Billy Drummond, Art Taylor, Jimmy Cobb, Tootie Heath, Roger Humphries, Roy Brooks, Idris Muhammed, Kenny Washington, Jeff "Tain" Watts, Marvin "Smitty" Smith, Ralph Peterson, Joey Baron, Dave Weckl, Brian Blade, Joe Farnsworth, Adam Nussbaum, Tony Reedus

12. ВИБРОФОН

Milt Jackson, Gary Burton, Dave Friedman, David Samuels, Roy Ayers, Lynn Blessing, Lionel Hampton, Red Norvo, Bobby Hutcherson, Steve Nelson, Cal Tjader, Terry Gibbs, Dave Pike, Jay Hoggard, Stephen Harris, Joe Locke

13. ОРГАН

Jimmy Smith, Larry Young, Jack McDuff, Richard "Groove" Holmes, Jimmy McGriff, John Patton, Hank Marr, Larry Goldings, Mike Ladonne, Charles Earland, Joey DeFrancesco, Barbara Dennerlein

14. БИГ-БЭНДЫ

Duke Ellington, Count Basie, Woody Herman, Stan Kenton, Buddy Rich, Don Ellis, Gerald Wilson, Thad Jones-Mel Lewis, Bill Watrous, Francy Boland, Louis Bellson, Gil Evans, Rob McConnell, Maynard Ferguson, Bob Mintzer, Airmen Of Note, Bill Holman, Bob Florence, Dizzy Gillespie, Charles Mingus, George Russell, Maria Schneider, Sun Ra, Toshiko Akiyoshi, Lew Tabackin, Mingus Dynasty Big Band, Bob Mintzer, Conrad Herwig's Latin Big Band, Randy Weston, Tito Puente, Eddie Palmieri, Carla Bley, Monday Night Vanguard Orchestra, Wynton Marsalis,

15. ВОКАЛИСТЫ

Jon Lucien, Roy Kral, Frank Sinatra, Mel Torme, Lou Rawles, Ray Charles, Mose Allison, Billy Eckstine, Leon Thomas, Grady Tate, Joe Williams, Sarah Vaughn, Carmen McCrae, Peggy Lee, Rosemary Clooney, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Jackie Cain, Dakota Staton, Johnny Hartman, Chris Connor, June Christy, Anita O'Day, Betty Carter, Chet Baker, Dinah Washington, Eddie Jefferson, Diana Krall, Kevin Mahogany

16. СКЭТ-ИСПОЛНИТЕЛИ

Clark Terry, Denis DiBlasio, Chet Baker, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald

17. СКРИПКА

Joe Venuti, Stuff Smith, Ray Nance, Jean-Luc Ponty, Stephane Grappelli, Michael White, Jerry Goodman, John Blake, Randy Sabien, Fiddler Williams, Joe Kennedy Jr., Darol Anger

Звукозаписи, имеющие большое историческое значение

Если вы хотите научиться играть джаз, вам необходимо слушать, слушать и еще раз слушать. Но зачастую учащиеся даже не представляют, какие приобретать записи. Этот факт и поспособствовал составлению перечня наиболее значительных джазовых звукозаписей.

Большинство песен списка относятся к 40-60-ым годам прошлого столетия, эре бибопа. Именно этот период оказал мощнейшее влияние на современный джаз. Мы намеренно опустили некоторые очень старые записи, так как 1) большинство из них имеют очень плохое качество звучания, 2) исполнителями записано огромное количество материала, и некоторые из их песен встречаются в данном списке и/или 3) ранние записи не доступны на CD. Если у вас есть проигрыватель для пластинок, вам следует обратить внимание на гаражные (дворовые) распродажи и секонд-хенды, там вы сможете за бесценок приобрести классические джазовые записи на виниле.

Рядом с каждым исполнителем дано название его альбома. Все эти записи доступны на CD в Double-Time Records. Номер слева – это номер данного компакт-диска в каталоге Double-Time. Постарайтесь включить в свою коллекцию весь этот перечень. По вопросам стоимости, заказов, полного каталога, состоящего из более 6000 альбомов джазовой музыки, обращайтесь по адресу:

Double-Time Records, а/я 146, Floyds Knobs, IN 47119-0146, тел. (800) 293-8528, факс (812) 923-1971

<http://www.doubletimejazz.com> E-mail: info@doubletimejazz.com

Вы также можете найти любой CD на "TheMusicResource.com"

<http://www.themusicresource.com> • E-mail: info@themusicresource.com

___ cd #1	CANNONBALL ADDERLEY - SOMETHIN' ELSE	___ cd #592	RED GARLAND - GROOVY
___ cd #63	HERBIE HANCOCK - MAIDEN VOYAGE	___ cd #1059	MILES DAVIS - STEAMIN' WITH MILES DAVIS
___ cd #350	CLIFFORD BROWN - STUDY IN BROWN	___ cd #59	JOHNNY GRIFFIN - A BLOWIN' SESSION
___ cd #30	JOHN COLTRANE - BLUE TRAIN	___ cd #318	JOHN COLTRANE - BALLADS
___ cd #9958	CANNONBALL ADDERLEY - & COLTRANE	___ cd #912	CARL FONTANA - THE GREAT FONTANA
___ cd #141	WAYNE SHORTER - SPEAK NO EVIL	___ cd #1418	ART BLAKEY - UGETSU
___ cd #1126	HORACE SILVER - SONG FOR MY FATHER	___ cd #6	ART BLAKEY - A NIGHT AT BIRDLAND VOL. 2
___ cd #7948	DIZZY GILLESPIE - SONNY SIDE UP	___ cd #1738	FREDDIE HUBBARD - HUB TONES
___ cd #458	MILES DAVIS - KIND OF BLUE	___ cd #3683	BUD POWELL - THE GENIUS OF
___ cd #417	JOHN COLTRANE - GIANT STEPS	___ cd #9974	MILES DAVIS - BITCHES BREW
___ cd #1716	J. J. JOHNSON - THE EMINENT, VOLUME 1	___ cd #8015	JOHN COLTRANE - THE COMPLETE VANGUARD SESSIONS
___ cd #33	ERIC DOLPHY - OUT TO LUNCH	___ cd #2450	LEE KONITZ - SUBCONSCIOUS-LEE
___ cd #340	OLIVER NELSON - BLUES & THE ABSTRACT TRUTH	___ cd #3612	STAN GETZ - STAN GETZ & BILL EVANS
___ cd #1820	LEE MORGAN - THE SIDEWINDER	___ cd #588	MILT JACKSON - BAGS MEETS WES
___ cd #97	HANK MOBLEY - SOUL STATION	___ cd #154	JIMMY SMITH - BACK AT THE CHICKEN SHACK
___ cd #463	MILES DAVIS - MILESTONES	___ cd #596	SONNY ROLLINS - PLUS FOUR
___ cd #3805	WES MONTGOMERY - SMOKIN' AT THE HALF NOTE	___ cd #1753	JOE HENDERSON - INNER URGE
___ cd #109	LEE MORGAN - CORNBREAD	___ cd #80	WOODY HERMAN - KEEPER OF THE FLAME
___ cd #9653	LARRY YOUNG - UNITY	___ cd #2607	BUD POWELL - THE AMAZING - VOL 1
___ cd #601	SONNY ROLLINS - SAXOPHONE COLOSSUS	___ cd #3745	CLIFFORD BROWN - BROWN/ROACH INC.
___ cd #421	JOHN COLTRANE - MAINSTREAM 1958	___ cd #68	JOE HENDERSON - MODE FOR JOE
___ cd #172	MCCOY TYNER - THE REAL MCCOY	___ cd #149	HORACE SILVER - BLOWIN' THE BLUES AWAY
___ cd #316	JOHN COLTRANE - A LOVE SUPREME	___ cd #678	CLIFFORD BROWN - MORE STUDY IN BROWN
___ cd #2434	DIZZY GILLESPIE - JAZZ AT MASSEY HALL	___ cd #27	SONNY CLARK - LEAPIN' AND LOPIN'
___ cd #5	ART BLAKEY - A NIGHT AT BIRDLAND VOL. 1	___ cd #5600	MILES DAVIS - MY FUNNY VALENTINE
___ cd #45	BILL EVANS - UNDERCURRENT	___ cd #3748	CHICK COREA - LIGHT AS A FEATHER
___ cd #3523	GENE AMMONS - BOSS TENORS	___ cd #62	HERBIE HANCOCK - EMPYREAN ISLES
___ cd #460	MILES DAVIS - 'ROUND ABOUT MIDNIGHT	___ cd #1336	SONNY ROLLINS - NEWK'S TIME
___ cd #471	ERROLL GARNER - CONCERT BY THE SEA	___ cd #1952	HORACE SILVER - CAPE VERDEAN BLUES
___ cd #578	MILES DAVIS - RELAXIN' WITH MILES	___ cd #4318	HERBIE HANCOCK - THE PRISONER
___ cd #538	WES MONTGOMERY - INCREDIBLE JAZZ GUITAR	___ cd #5601	MILES DAVIS - SEVEN STEPS TO HEAVEN
___ cd #67	JOE HENDERSON - PAGE ONE	___ cd #2683	BILLIE HOLIDAY - LADY DAY: BEST OF VERVE YRS
___ cd #2377	FRANK ROSOLINO - FREE FOR ALL	___ cd #3922	CHARLES MINGUS - MINGUS AH UM
___ cd #557	WES MONTGOMERY - FULL HOUSE	___ cd #2210	DEXTER GORDON - HOMECOMING, LIVE AT V.V.
___ cd #2562	ART FARMER - MODERN ART	___ cd #8	ART BLAKEY - THE BIG BEAT
___ cd #558	SONNY ROLLINS - TENOR MADNESS	___ cd #1038	CANNONBALL ADDERLEY - IN SAN FRANCISCO
___ cd #7	ART BLAKEY - MOANIN'	___ cd #9922	MILES DAVIS - MILES SMILES
___ cd #459	MILES DAVIS - IN A SILENT WAY	___ cd #7458	JOHN COLTRANE - LIVE AT BIRDLAND
___ cd #541	THELONIOUS MONK - WITH JOHN COLTRANE	___ cd #588	MILT JACKSON - BAGS MEETS WES
___ cd #31	CHICK COREA - NOW HE SINGS, NOW HE SOBS	___ cd #8302	FREDDIE HUBBARD - STRAIGHT LIFE
___ cd #560	BILL EVANS - SUNDAY AT VILLAGE VANGUARD	___ cd #597	MILES DAVIS - BAG'S GROOVE
___ cd #3806	CHARLIE PARKER - NOW'S THE TIME	___ cd #413	ORNETTE COLEMAN - SHAPE OF JAZZ TO COME
___ cd #3605	STAN GETZ - FOR MUSICIAN'S ONLY	___ cd #5321	STANLEY TURRENTINE - UP AT MINTON'S
___ cd #7951	CHARLIE PARKER - BIRD & DIZ	___ cd #418	JOHN COLTRANE - MY FAVORITE THINGS
___ cd #3019	JOE HENDERSON - LUSH LIFE, STRAYHORN MUSIC	___ cd #1271	MILES DAVIS - NEFERTITI
___ cd #583	BILL EVANS - WALTZ FOR DEBBY	___ cd #12704	WOODY SHAW - LITTLE RED'S FANTASY
___ cd #9999	KENNY DORHAM - UNA MAS	___ cd #44	ELLINGTON, MINGUS, ROACH - MONEY JUNGLE
___ cd #7946	LESTER YOUNG - THE PRESIDENT PLAYS W/ THE OSCAR PETERSON TRIO	___ cd #5092	DIZZY GILLESPIE - ROY AND DIZ
___ cd #5436	JOE HENDERSON - IN 'N OUT	___ cd #7854	BENNY CARTER - FURTHER DEFINITIONS
___ cd #322	JOHN COLTRANE - & JOHNNY HARTMAN	___ cd #3930	JOHNNY GRIFFIN - TOUGH TENOR FAVORITES
___ cd #5433	NANCY WILSON - WITH C. ADDERLEY	___ cd #5443	COUNT BASIE - THE COMPLETE ATOMIC BASIE
___ cd #559	MILES DAVIS - COOKIN'		

Как разучивать новую тему

1. Снова и снова слушайте запись темы.
2. Запомните мелодию, научитесь её петь.
3. Внимательно послушайте линию баса и гармонию. Постарайтесь разобраться в общих чертах, как сделана аранжировка.
4. Попробуйте сыграть тему по памяти, медленно.
5. Сыграйте тему под запись. Копируйте интонации, артикуляцию, лиги, фразировку, динамику и др.
6. Разучите лады и аккорды композиции. Убедитесь, что правильно поняли гармонию. Проверьте себя по сборникам тем.
7. Импровизируйте по гармонии, держа в памяти оригинальную мелодию.
8. Акцентируйте третью и седьмую ступени лада.
9. Запомните мелодию, аккорды, лады. Найдите все аккордовые звуки НА СВОЁМ ИНСТРУМЕНТЕ.
10. Импровизируйте, придумывайте оригинальные мелодии, основываясь на собственных идеях. Пусть вами руководит ваш разум в выборе нот, фразировке, ритме, артикуляции.
11. Постоянно слушайте оригинальную запись, чтобы стимулировать воображение. Включайте в своё соло идеи, снятые с записи.
12. Если есть возможность, выучите текст песни. Играя мелодию, подпевайте себе её слова.
13. Влюбитесь в мелодию темы. Играйте так, как будто Вы её написали.

"Я всегда стремился воссоздавать мелодию даже лучше, чем написал композитор. Я пытался подойти к ней так, как ему даже в голову не приходило. Это настоящий вызов: не воссоздавать намерения композитора, но оставаться в рамках того, что написано, и быть творческим, проявлять воображение и находить новые значения» — **тенор-саксофонист Джо Хендерсон**.

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ДЛЯ РАБОТЫ НАД АККОРДАМИ И ЛАДАМИ

1. Сыграйте основание аккорда/тонику лада
2. Сыграйте первые 2 ноты лада
3. Сыграйте первые 3 ноты лада
4. Сыграйте первые 5 нот лада
5. Сыграйте трезвучие (1, 3 и 5 ступени лада)
6. Сыграйте септаккорд (1, 3, 5 и 7 ступени лада)
7. Сыграйте нонаккорд (1, 3, 5, 7 и 9 ступени лада)
8. Сыграйте весь лад вверх и вниз
9. Сыграйте аккорд с добавленной секстой (1, 3, 5 и 6 ступени лада)
10. Сыграйте вверх лад до 9 ступени и вернитесь вниз по аккордовым звукам
11. Сыграйте вверх нонаккорд и вернитесь вниз по ладу
12. Сыграйте лад ломаными терциями вверх и вниз (1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7 и т.д., вверх и вниз)

Таким образом, можно разучить аккорды и лады к ЛЮБОЙ композиции, а также работать над ладами. Если запись сделана в слишком быстром темпе, играйте под метроном. Играйте все упражнения вверх и вниз. Если вы чувствуете, что нужно поработать над каким-то ладом или аккордом отдельно, для этого можно найти много упражнений в различных учебниках.

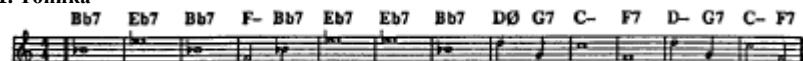
Познакомившись с ладами и аккордами, вы приобретёте необходимую свободу при игре. Значит, больше заниматься ими не нужно. Помните, упражнения могут только помочь вам СОЗДАВАТЬ МУЗЫКУ.

УПРАЖНЕНИЯ НА ЗАПОМИНАНИЕ ЛАДОВ И АККОРДОВ ЛЮБОЙ КОМПОЗИЦИИ

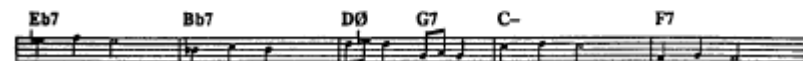
Восемь упражнений, приведенных ниже, представляют собой типичный джазовый подход к разучиванию основной гармонии для блюза в Bb. Вам захочется разнообразить ритмы и привнести в них что-то новое с тем, чтобы они звучали более спонтанно. Используйте данный подход для разучивания любого лада или аккорда ЛЮБОЙ композиции. Данная гармоническая сетка блюза в Bb взята из сборника Blues In All keys (выпуск 42).

В процессе игры запомните аккордовую/ладовую последовательность, а также ступени аккордов/ладов. Проиграв все восемь упражнений, вы поймете, как легко их запомнить. Концентрируйтесь на ЗВУКЕ каждой ноты. Представляйте блюзовую прогрессию в виде трех четырехтактовых отрывков, т.е. начало (4 такта), середина (4 такта) и конец (4 такта). Познакомившись с различными аккордами и ладами, вам не придется выполнять эти упражнения каждый раз при разучивании новой мелодии. Все необходимые аккорды и лады уже вами заучены. Так поступают все профессиональные джазовые музыканты. Доверяйте своей памяти и наслаждайтесь процессом создания музыки. Помните, цель любого упражнения – по-настоящему помочь в СОЗДАНИИ МУЗЫКИ.

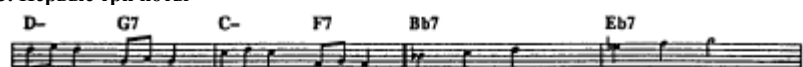
1. Тоника

2. Первая и вторая ноты

3. Первые три ноты

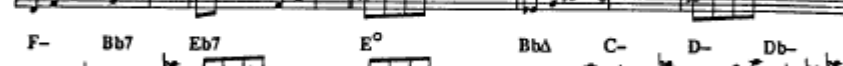
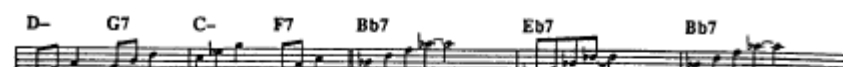
4. Первые 5 нот

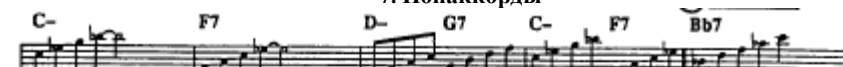
5. Триоли

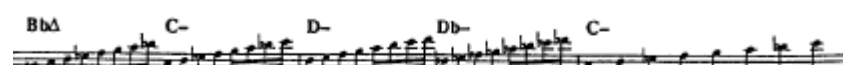
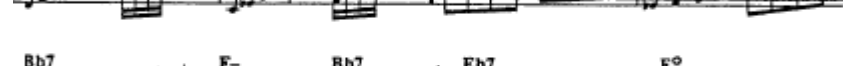
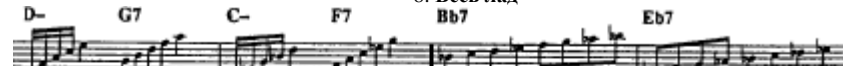
6. Септаккорды

7. Нонаккорды

8. Весь лад

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Ниже перечислены песни, которые должен знать каждый – они служат отличным примером джем-сейшна. В списке указаны тональности, в которых наиболее часто играют музыканты, а также номера минусовок. Большинство композиций для начинающих представлено в сборнике «Maiden Voyage» (54й выпуск). Они прекрасно подходят для разучивания мелодий в стиле джем-сейшн.

Композиции для начинающих

Blues in Bb & F (1, 2, 21, 35, 42, 50, 53, 54, 69, 70, 73)
Footprints, C- (33, 54)
Satin Doll, C (12, 54, 66)
Doxy, Bb (8, 54)
Autumn Leaves, G- (20, 44, 54, 67)
Impressions or So What, D- (28, 50, 54)
Summertime, D- (25, 54)
Song For My Father, F- (17, 54)
Maiden Voyage, A- (11, 54, 8 1)
Silers Serenade, E- (17)
Cantaloupe Island, F- (11, 54)
Sugar, C- (5, 49, 70) (Groovitis)
Watermelon Man, F (11, 54)

Композиции для музыкантов среднего уровня

особо трудные места отмечены в квадратных скобках

Four, Eb (7, 65, 67) [F#- B7]
Perdido, Bb (12, 65, 67) [bridge]
All Blues, G (5 0, 8 1) [D7+9, Eb7+9, D7+9]
Groovin High, Eb (43) [A- D7]
Yardbird Suite, C (6, 69) [bridge]
Softly As In A Morning Sunrise, C- (40) [bridge]
On Green Dolphin Street, Eb (34, 59)
Misty, Eb (41, 49, 70) [A- D7/ C- F7 in bridge]
Just Friends, F (20, 34, 59) [Ao or Ab-]
Killer Joe, C (14, 70) [bridge]
Sweet Georgia Brown (39, 67, 70, 84)
Indiana (Back Home Again In) (6, 61, 80, 84)
Girl From Ipanema, F (31, 70, 90)

Композиции для музыкантов высокого уровня

Stella by Starlight, Bb or G (15, 22, 59, 68) [вся тема]
Star Eyes, Eb (34, 59) [bars 4, 5, & 6]
Invitation, C- (34, 59) [вся тема]
Have You Met Miss Jones?, F (25, 74) [bridge]
I Got Rhythm, Bb & F (7, 8, 16, 47, 51)
Giant Steps, Eb (28, 68) [вся тема]
All The Things You Are, Ab (16, 36, 43, 55) [вся тема]
Большинство баллад
Wayne Shorter tunes (33), Horace Silver tunes (17, 18), John Coltrane tunes (27, 28), Benny Golson tunes (14) и тысячи других песен

Запоминайте мелодию

Запоминайте аккордовую прогрессию

Запоминайте различные лады/аккорды

Будьте разборчивы в музыке. Помните, вы тренируете свой ум!
Выбирайте музыку, словно друзей.

Только подумайте, сколько различных голосов своих друзей вы узнаете по телефону, стоит им сказать лишь одно слово. С практикой вы также научитесь с легкостью узнавать характер ладов (мажор, минор, доминантный септаккорд, уменьшенный и т.д.).

ЛАДЫ

Мажор	= Δ =	1	2	3	4	5	6	7	8
Доминантный септаккорд	= 7 =	1	2	3	4	5	6	b7	8
Минор (Дорийский)	= - =	1	2	b3	4	5	6	b7	8

Наиболее часто используются следующие лады и аккорды

Полууменьшенный $\emptyset = 1 \ b2 \ b3 \ 4 \ b5 \ b6 \ b7 \ 8$
 $\boxed{B\emptyset = C^{\Delta}} = B \ C \ D \ E \ F \ G \ A \ B$

Полууменьшенные лады эквивалентны мажорному ладу на полтона выше

#2=«Полуум. #2», как **Bø#2 = B C# D E F G A B**

Блюзовый лад = **1 \flat 3 4 #4 5 \flat 7 8**

Пентатоника мажорного типа = 1 2 3 5 6 8

Пентатоника минорного типа = 1 \flat 3 4 5 \flat 7 8

Пентатоника минорного типа **= 1 2 \flat 3 5 6 8**
(Дж. Колтрейн)

Лады – ваши лучшие друзья. Досконально изучите их.

Они сделают всё, о чем бы вы их не попросили. Убедитесь в том, что действительно хорошо их знаете.

<u>АККОРДЫ</u>					
(Трезвучия: 1,3 и 5)	Мажор	1	3	5	
	Минор	1	b3	5	
	Уменьшенный	1	b3	b5	
	Увеличенный	1	3	#5	
 СЕПТАККОРДЫ	Мажор	= 1	3	5	7 = CΔ
(1,3,5 и 7)	Доминантный	= 1	3	5	b7 = C7
	Минор	= 1	b3	5	b7 = C-
	Уменьшенный	= 1	b3	b5	b b7 (6th) = C°
	Доминантсепт с #5	= 1	3	#5	b7 = C7+5
	Большая/малая септима	= 1	b3	5	7 = C-Δ
	Полууменьшенный	= 1	b3	b5	b7 = C∅

1) Δ = Мажорный септаккорд, может означать мажорный лад (CΔ) или большую септиму (C - Δ)

2) 7 = пониженная 7я ступень

3) - = минор (как правило, Дорийский минор)

4) ° = уменьшенный лад или аккорд

5) ∅ = полууменьшенный лад или аккорд

6) + или # = повышение ноты на полтона

7) - или b = понижение ноты на полтона

8) -3 = малая терция (=3 полутона)

9) b9 после буквы (доминантсепт) означает наличие 3x альтерированных тонов: b9, #9 и #4

10) #9 после буквы (доминантсепт) означает наличие 4x альтерированных тонов: b9, #9 и #4 и #5

ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ ЛАДОВ

За каждым знаком, обозначающим аккорд или лад (C7, C-, CA+4, и т.д.), скрывается ряд звуков, которые музыкант может использовать при импровизации или в своем соло. Такие серии тонов получили название «лады». Перечисленные ниже лады чаще всего используются музыкантами. Я создал Систему ладов в ключе C в виде некой «системы координат», на основе которой вы бы смогли отыскать сходства и различия между различными аккордами и ладами.

Данная система ладов предлагает импровизатору разнообразие звукорядов, которые могут накладываться на любой аккорд, будь то мажор, минор, доминантный септаккорд, полууменьшенный, уменьшенный или задержанный sus 4. В западной музыке, особенно в джазе и поп-музыке, наибольшее распространение получили мажор, доминантный септаккорд, дорийский минор и блюзовые лады и аккорды. В меньшей степени популярны полууменьшенный, уменьшенный или задержанный sus 4. Каждое из пяти семейств аккордов/звукорядов складывается в отдельную категорию с характерными для нее ладами.

Каждая категория начинается со звукоряда, который наиболее соответствует символу аккорда/лада, указанному слева. Расстановка ладов произведена по степени диссонанса, который они создают относительно звучания основного аккорда/лада. Лады, находящиеся вверху каждой категории, будут звучать мягко и благозвучно, и с движением вниз по перечню ладов звук будет отличаться всё большей напряженностью и резкостью. Настоятельно рекомендуется начинать свою работу с ладов, указанных вверху перечня, и постепенно, овладевая навыками и опытом, можно обращаться к более неблагозвучным или диссонирующим звукам. Отрабатывайте новый звук, пока ваши уши и пальцы не привыкнут ко всем тонам лада. Старайтесь также пропевать то, что играете. Импровизируйте голосом, а затем воспроизводите придуманные вами мелодии на инструменте.

Музыка состоит из напряжения и разрядки. Различные звуки лада могут отражать напряжение или расслабление. Способность импровизатора контролировать количество и чередование возникновения и снятия напряжения является тем критерием, по которому определяется успешность музыканта во взаимодействии со слушателем. Запомните: вы не только музыкант, но и слушатель! Более подробное описание напряжения и разрядки при построении мелодии, вы сможете найти в пособии «Как играть джаз и импровизировать» (издание 6), вып. 1, стр. 43-45.

В разучивании и усвоении различных ладов вам помогут упражнения, содержащиеся в выпусках **1, 2, 3, 21, 24** и **84**. Не приходится и говорить о том, что каждый лад должен быть перенесен и отработан во всех двенадцати тональностях, при этом полезной окажется приведенная мной в данной главе информация о тонах и полутонах.

В качестве дополнительной информации о подстановке ладов я рекомендую **"Scales for Jazz Improvisation"** Дэна Хэрле (Dan Haerle), **"Jazz Improvisation"** Дэвида Бейкера (David Baker), **"Patterns for Jazz"** и **"Complete Method for Jazz Improvisation"** Джерри Кокера (Jerry Coker), **"Repository of Scales & Melodic Patterns"** Юсефа Латифа (Yusef Lateef). Заказать данные книги можно по адресу: **Jamey Aebersold Jazz, Inc., PO Box 1244, New Albany, IN 47151-1244 U.S.A.**, купить в магазине или увидеть на сайте **<http://www.jazzbooks.com>**.

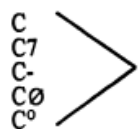
Кроме того, для занятий будут полезны: Vol. 24 "Major & Minor"; Vol. 84 "Dominant 7th Workout"; Vol. 21 "Gettin' It Together"; Vol. 16 "Turnarounds, Cycles & II/V7's", Vol. 42 "Blues In All Keys"; Vol. 47 "Rhythm In All Keys"; Vol. 57 "Minor Blues In All Keys"; Vol. 67 "Tune Up" и Vol. 68 "Giant Steps".

Лады и аккорды – основа музыки и чем лучше вы их усвоите, тем больше удовольствия вы будете получать при игре.

СИСТЕМА ЛАДОВ

Символ: Н = полутон, W = тон, Δ = большая септима; + или # = повышение Н; b или - = понижение Н; Ø = полууменьшенный; -3 = 3Н (малая терция)

СИМВОЛ АККОРДА/ЛАДА

ПЯТЬ
ОСНОВНЫХ
КАТЕГОРИЙ

1. ВАРИАНТЫ

МАЖОРНОГО ЛАДА

CΔ (или просто C)

C

CΔ +4

CΔ

CΔ b6

CΔ +5, +4

C

C

C

C

2. ВАРИАНТЫ

ДОМИНАНТСЕПТА

C7

C7

C7

C7b9

C7+4

C7b6

C7+ (имеет #4 и #5)

C7b9 (имеет также #9 и #4)

C7+9 (имеет также b9, #4 и #5)

C7

ДОМИНАНТСЕПТ

ЗАДЕРЖАННАЯ 4я

СТУПЕНЬ

C7 sus 4

C7 sus 4

C7 sus 4

Может
обозначаться
как G-/C

Доминантсепт, без выделения терции

Мажорная пентатоника, постр. на b7

Бибоп

3. ВАРИАНТЫ

МИНОРНОГО ЛАДА*

C- или C-7

C- или C-7

C- или C-7

C-Δ (маж. септаккорд)

C- или C-6 или C-

C- или C-7

C-Δ (b6 и маж. септаккорд)

C- или C-7

C- или C-b9b6

C- или C-b6

Минор (Дорийский)

Пентатоника (Минорная)

Бибоп (Минор)

Мелодический минор (восходящий)

Бибоп минорный №2

Блюзовый лад

Гармонический минор

Уменьшенный (начинайте с W)

Фригийский

Чистый или натуральный минор,

эолийский

4. ВАРИАНТЫ

ПОЛУУМЕНЬШЕННОГО ЛАДА

C Ø

C Ø #2 (CØ9)

C Ø (с или без #2)

Полууменьшенный (Локрийский)

Полууменьшенный #2 (Локрийский #2)

Бибоп

НАЗВАНИЕ ЛАДА

C°

Уменьшенный (8ми тоновый)

НАЗВАНИЕ ЛАДА

ПРИМЕЧАНИЯ: 1) указанные символы представляют собой мою систему обозначений. Мне кажется, именно эти символы наиболее точно отражают звуки, которые я слышу в джазе. Музыкант должен иметь в виду, что за каждым символом аккорда скрывается ряд тонов, складывающихся в лад. 2) Хотя и может показаться, что C7+9 имеет только повышенную 9-ю ступень, он так же имеет и b9, +4 и +5. Таким образом, полный лад C7+9 будет выглядеть вот так: тоника, b9, +9, 3-я ступень, +4, +5, b7 и тоника (C, Db, D#, E, F#, G#, Bb, C). Поэтому обозначение аккорда является в данном случае аббревиатурой, в то время как полное название звучит как «Уменьшенный целотонный» (иногда Супер локрийский или измененный лад). Подобным образом, можно решить, что в C7b9 только один измененный тон, но на самом деле их три: b9, +9 и +4. Полностью строение лада выглядит так: тоника, b9, +9, 3-я ступень, +4, 5-я ступень, 6-я ступень, b7 и основной тон (C, Db, D#, E, F#, G, A, Bb, C). Он носит название Уменьшенный, а аккорд выражается символом C7b9. 3) Все лады, относящиеся к категории доминантного септаккорда, украшают его основное звучание. Некоторые лады могут привести гораздо большее напряжение, но для того, чтобы уловить суть их значения, требуется терпение и практика. Настоятельно рекомендую работать с первой стороной «The 11-V7-1 Progression», так как там уделяется особое внимание уменьшенным и уменьшенным целотонным ладам и аккордам. 4) * Натуральный минор, указанный в п. 3 «Варианты минорного лада», не так часто используется. Предпочтение отдается дорийскому ладу, бибопу, мелодическому, блюзовому ладам, пентатонике и в последнюю очередь минорному ладу.

НАЗВАНИЕ ЛАДА

Мажор
Доминантсепт (Миксолидийский)
Минор (Дорийский)
Полууменьшенный (Локрийский)
Уменьшенный (8ми тоновый лад)

НАЗВАНИЕ ЛАДА

Мажор (не выделяйте 4ю ступень)
Мажорная пентатоника
Лидийский (мажорный лад с +4)
Бибоп (Мажор)
Гармонический мажор
Лидийский увеличенный
Увеличенный
Гармонический минор с 6ой ступенью
Уменьшенный (начинайте с Н)
Блюзовый

НАЗВАНИЕ ЛАДА

Доминантсепт
Мажорная пентатоника
Бибоп (доминантный)
Испанский или еврейский
Лидийский доминантный
Индийский
Целотонный (6ти тоновый)
Уменьшенный (начинайте с Н)
Уменьшенный целотонный
Блюзовый

СТРОЕНИЕ ЛАДА

W W H W W W H
W W H W W W H
W H W W W W H
H W W H W W W
W H W H W W H
W H W H W W H

СТРОЕНИЕ ЛАДА

W W H W W W H
W W -3 W -3
W W W H W W H
W W H W H W H
W W W H H -3 H
W W W W H W H
-3 H -3 H -3 H
-3 H W W W W H
H W H W W W H
-3 W H H -3 W

СТРОЕНИЕ ЛАДА

W W H W W W H
W W -3 W -3
W W H W W H H
H -3 H W W W W
W W W H W W H
W W H W H W W
W W W W W W W
H W H W W W H
H W H W W W W
-3 W H H -3 W

W W H W W W H
W W -3 W -3
W W H W W H H

ЛАД В КЛЮЧЕ C

C D E F G A B C
C D E F G A Bb C
C D Eb F G A Bb C
C D Eb F Gb Ab Bb C
C D Eb F Gb Ab A B C
C D Eb F Gb Ab A B C

ЛАД В КЛЮЧЕ C

C D E F G A B C
C D E G A C
C D E F# G A B C
C D E F G# A B C
C D E F G# A B C
C D E F G# A B C
C D# E G A B C
C D# E F# G A B C
C D# E F# G A Bb C
C E b F# G Bb C

ЛАД В КЛЮЧЕ C

C D E F G A Bb C
C D E G A C
C D E F# G A Bb C
C D Eb F G A Bb C
C D E F# G A Bb C
C D E F G A Bb C
C D E F# G# Bb C
C D# D# E F# G A Bb C
C D# D# E F# G# Bb C
C E b F# G Bb C

БАЗОВЫЙ АККОРД

В КЛЮЧЕ C

C E G B D
C E G Bb D
C Eb G Bb D
C Eb Gb Bb
C Eb Gb A (Bbb)

БАЗОВЫЙ АККОРД

В КЛЮЧЕ C

C E G B D
C E G B
C E G B D
C E G B D
C E G B D
C E G# B D
C E G B D
C E G B D
C E G B D
C E G B D

БАЗОВЫЙ АККОРД

В КЛЮЧЕ C

C E G Bb D
C E G Bb D
C E G Bb D
C E G Bb (Db)
C E G Bb D
C E G Bb D
C E G# Bb D
C E G Bb Db (D#)
C E G# Bb D# (Db)
C E G Bb D (D#)

БАЗОВЫЙ АККОРД

В КЛЮЧЕ C

C F G Bb D
C F G Bb D
C F G Bb D

БАЗОВЫЙ АККОРД

В КЛЮЧЕ C

C Eb G Bb D
C Eb G Bb D
C Eb G Bb D
C Eb G B D
C Eb G B D
C Eb G Bb D
C Eb G B D
C Eb G B D
C Eb G B D
C Eb G B D
C Eb G Bb
C Eb G Bb D

БАЗОВЫЙ АККОРД

В КЛЮЧЕ C

C Eb Gb Bb
C Eb Gb Bb D
C Eb Gb Bb
C Eb Gb Bb

БАЗОВЫЙ АККОРД

В КЛЮЧЕ C

C Eb Gb A

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

+ или # = повышение полутона - или b = понижение полутона H = полутон W = тон

Так как джазовые музыканты, композиторы, педагоги и авторы не пришли к единому мнению относительно системы обозначений аккордов и символов, начинающему исполнителю придется ознакомиться с различными способами написания одного и того же аккорда.

Ниже представлены символы в порядке частотности употребления – от наиболее до наименее часто используемых. Жирным шрифтом выделены символы, которые я использую чаще всего. Обратите внимание, что в данном пособии символы CΔ и C обозначают мажорный аккорд/лад. Я делаю это для того, чтобы познакомить вас с различными системами обозначений.

Δ = мажорный лад/аккорд или большая септима (CΔ). Цифра 7 после буквы означает понижение седьмого тона лада, превращая его в доминантный септаккорд (C7). Тире (-) рядом с буквой означает понижение третьего или седьмого тона лада на полтона, в результате чего получается минорная тональность (дорийский минор) (C-). Знак Ø означает полууменьшенный лад (CØ). C-Δ – минорный лад/аккорд с большой септимой. -3 означает три полутона (малая терция).

ТИП АККОРДА/ЛАДА	АББРЕВИАТУРА АККОРДА/ЛАДА
*МАЖОР (ионийский) (WWHWWWH) C D E F G A B C	C CΔ Cmaj, Cma, Cma7, Cmaj7, CM, CM7, Cmaj9, Cmaj13
*ДОМИНАНТСЕПТ (Миксолидийский) (WWHWWHW) 5я ступень мажора C D E F G A Bb C	C7 C9, C11, C13
*МИНОРНЫЙ СЕПТАККОРД (Дорийский) (WHWWWHW) 2я ступень мажора C D Eb F G A Bb C	C- C-7 Cmi, Cmi7, Cm7, Cmin, Cmin7, Cm9, Cm11, Cm13
ЛИДИЙСКИЙ (МАЖОРНЫЙ ЛАД C #4) (WWHWWWH) 4я ступень мажора C D E F # G A B C	CΔ+4 Cmaj+4, CM+4, CΔ+11, CΔb5, Cmajb5
*ПОЛУУМЕНЬШЕННЫЙ (Локрийский) (HWWHWWH) 7я ступень мажора C D b Eb F Gb Ab Bb C	CØ Cmi7(b5), C-7b5
ПОЛУУМЕНЬШЕННЫЙ #2 (Локрийский #2) (WHWWHWW) 6я ступень мелодического минора C D Eb F Gb Ab Bb C	CØ#2 CØ+2, CØ9
УМЕНЬШЕННЫЙ (WHWNHWNH) C D Eb F Gb Ab A B C	C° Cdim, C°7, Cdim7, C°9
ЛИДИЙСКИЙ ДОМИНАНТНЫЙ (Доминантсепт с #4) (WWHWNH) 4я ступень мелодического минора C D E F# G A Bb C	C7+4 C7+11, C7b5, C9+11, C13+11
ЦЕЛОТОННЫЙ (WWWWWWW) C D E F# G# Bb C	C7+ C7aug, C7 ⁺⁴ 5, C7+5
ДОМИНАНТСЕПТ с использованием уменьшенного лада (HWNHWNH) C Db D# E F# G# A Bb C	C7b9 C7b9 ⁺⁹ 4, C13b9 ⁺⁹ 11
УМЕНЬШЕННЫЙ ЦЕЛОТОННЫЙ (измененный лад) (HWNHWWH) 7я ступень мелодического минора C Db D# E F# G# Bb G	C7+9 C7alt, C7b9 ⁺⁹⁺⁵ 4, C7b9 ^{+9b13} 11
ЛИДИЙСКИЙ УВЕЛИЧЕННЫЙ (мажор с #4 и #5) (WWHWNH) 3я ступень мелодического минора C D E F# G# A B C	CΔ+4⁺⁵ CΔ+5
МЕЛОДИЧЕСКИЙ МИНОР (только восходящий) (WHWWWWW) C D Eb F G A B C	C-Δ Cmin(maj7), CmiΔ, C-Δ (Melodic), Cm6
ГАРМОНИЧЕСКИЙ МИНОР (WHWWH-3H) C D Eb F G Ab B C	C-Δ CmiΔ, C-Δ (Har), C-Δb6
С ЗАДЕРЖАННОЙ 4-ОЙ СТУПЕНЬЮ (W-3WWH) или (WWHWWH) C D F G A Bb C C D E F G A Bb C	G- C G-7, C7sus4, C7sus, C4, C11
*БЛЮЗОВЫЙ (избирается по усмотрению музыканта) (-3WHH-3W) (1, b3, 4, #4, 5, b7, 1) C Eb F F# G Bb C	Для блюзового лада не существует никакого обозначения. Используется главным образом с доминантными и минорными аккордами.

* Наиболее распространенные в западной традиции.

На мой взгляд, сведенное к минимуму количество обозначений аккордов/ладов, позволяет нам раскрыть свое творческое начало, наше естество (функцию правого полушария), двигаться вперед, не чувствуя себя скованно или ограничено.

Говоря о «свойстве», мы имеем в виду характер лада: мажор, минор, уменьшенный лад и т.д.

В своих книгах я пытался стандартизировать систему обозначений аккордов/ладов. Так как многие из моих книг вышли несколько лет назад, я мог допустить употребление других символов, отличных от тех, которые я использую в настоящем пособии.

Я считаю, что чем меньше разных условных знаков на странице, тем легче музыканту импровизировать, т.е. отвлечься от множества символов и прислушаться к мелодии, звучащей в голове. Именно поэтому я предпочитаю C, C7, C-, C0, C7+9, C7b9. Помните, музыка, которую мы исполняем, называется джаз и она состоит из множества альтерированных тонов. Изучив различные альтерации и соответствующие им обозначения аккордов, зачем продолжать всё время писать эти значки перед аккордовым символом? Внимательно изучите Систему ладов.

Запомните: 2я ступень – это то же самое, что и 9я ступень, 4я соответствует 11й, а 13я– 6й. Например, Ключ C ...2я ступень, D, = 9й ступени, D. Как правило, композитор напишет название лада рядом со знаком аккорда, т.е., к примеру, Eb-A (мелодический минор), F- (фригийский), F-(фри).

ДОМИНАНТНЫЙ СЕПТАККОРД КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЛАДОВ

Важнейшими элементами лада являются третья и седьмая ступень. Они указывают слушателю на тональность и гармоническое движение. Третья ступень – звено, определяющее является ли лад мажорным или минорным. Седьмая ступень отражает устойчивость звука (отсутствие тяготения звука в какой-либо иной аккорд) или его движение к аккорду разрешения. Доминанты, как правило, разрешаются в чистую кварту (C7 разрешается в F, F-, F7 и т.д.). Основной тон или тоника воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Без них мы бы не смогли определить звук.

Все эти лады (качество/звучание/резонанс) можно играть, когда доминантсептаккорд разрешается в аккорд/звукоряд, тоника которого лежит выше основного тона доминантного септаккорда на чистую кварту (5 полутонов).

НАПРИМЕР: || C7 | C7 | F | F | Ab7 | Ab7 | Db- | Db- ||
Преобразите звук данными аккордами: C7 and Ab7

Альтерированные ступени выделены жирным шрифтом. Данные тоны, как правило, разрешаются на *полутон* в ладовый или аккордовый звук. Таким образом, напряжение спадает и происходит разрядка. Это естественное явление в музыке. 3я и 7я ступени подчеркнуты.

ЛАДЫ

1. ДОМИНАНТСЕПТ	= C7 = C D <u>E</u> F G A <u>Bb</u> C	Это основной септаккорд. Внимательно относитесь к 4й ступени, используете ее как проходящий звук
2. БИБОП	= C7 = C D <u>E</u> F G A <u>Bb</u> B C	Играйте B проходящим звуком. Она должна всегда появляться на слабую долю такта, не на сильную.
3. ЛИДИЙСКИЙ ДОМИНАНТНЫЙ	= C7#4 = C D <u>E</u> F# G A <u>Bb</u> C	#4 – была и есть излюбленной нотой. Раньше ее называли b5.
4. ЦЕЛОТОННЫЙ	= C7+ = C D <u>E</u> F# G# <u>Bb</u> C	Данный лад состоит только из 6 тонов. Он часто использовался в мультипликационных мелодиях, кроме того, его нередко можно услышать в музыке Дебюсси и Равеля [включает #4 и #5]
5. УМЕНЬШЕННЫЙ	= C7b9 = C Db D# <u>E</u> F# G A <u>Bb</u> C	8 разных тонов образует данный лад. Он тоже относится к симметричным, как и предыдущий, тоже использовался в мультфильмах. Майкл Бреккер – мастер данного лада [включает b9, #9 и #4]
6. УМЕНЬШЕННЫЙ ЦЕЛОТОННЫЙ	= C7+9 = C Db D# <u>E</u> F# G# <u>Bb</u> C	В этом ладу имеется четыре альтерированных тона, которые помогают создать напряжение [b9, #9, #4 и #5]
7. ИСПАНСКИЙ ИЛИ ЕВРЕЙСКИЙ ЛАД	= C7 (b9) = C Db <u>E</u> F G Ab <u>Bb</u> C	Данный лад часто используется при игре в минорной тональности. Он приравнивается к гармоническому фа-минору [включает b9 и b6]
8. ХРОМАТИЧЕСКАЯ ГАММА
(Музыкальный алфавит)	C7 = C C# D D# <u>E</u> F F# G G# A <u>A#</u> B C
C Db D Eb <u>E</u> F Gb G Ab A <u>Bb</u> B C	

Экспериментировать с данными ладами можно, отталкиваясь от доминантного септаккорда. Грамотное использование разнообразия ладов – вот что делает джаз таким привлекательным. Бесконечное многообразие в руках мастера придает музыке красоту. Не бойтесь пробовать играть данные звуки. Возможно, потребуется некоторое время для того, чтобы привыкнуть к их звучанию и аппликатуре. В книге под названием «Patterns For Jazz» («P-T» – код для скрипичного ключа, «P-B» – басового ключа) приводятся джазовые фразы, основанные на многих из указанных выше ладов.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ

Ниже приведено несколько упражнений, которые должен запомнить каждый музыкант и уметь играть во всех тональностях: мажоре, миноре (дорийском) и доминантном септаккорде. Данные упражнения являются базовыми, они помогут овладеть сноровкой и прибавить скорость. Начинайте разучивать упражнения медленно, постепенно ускоряя темп. Стремитесь к плавному и связному исполнению. Музыканты, играющие на клавишных или струнных инструментах, должны играть легато. Выработав навыки в исполнении нескольких упражнений, обратитесь к разделу «Артикуляции». Данные упражнения прекрасно подходят для ежедневного разогрева. Их можно применять к ЛЮБЫМ ладам и аккордам, независимо от их качества. Ввиду ограниченности места, я привожу примеры только для трех ладов.

Хроматическая гамма, одна октава

Взрослым зачастую с трудом удается вернуть свою интуицию – Джордж Бучард

1. Major, Dominant 7th, Minor (DORIAN)
 2. FIRST 5 NOTES
 3. FULL SCALE TO THE 9TH
 4. ROOT, 3RD, 5TH (TRIAD)
 5. 7TH CHORD (ROOT, 3RD, 5TH, 7)
 6. 9TH CHORD (ROOT, 3RD, 5TH, 7TH, 9TH)
 7. 9TH CHORD, ASCENDING & FULL SCALE, DESCENDING (PLAY 4 TIMES)
 8. FULL SCALE ASCENDING & 9TH CHORD DESCENDING (PLAY 4 TIMES)
 9. EXERCISES ON BLUES SCALE
 10.

Настоятельно рекомендую оттачивать данные упражнения, используя в качестве руководства одну из следующих последовательностей тоник, обеспечивая тем самым развитие навыков во всех тональностях.

1. C Db D Eb E F F# G Ab A Bb B C	4. C Eb Gb A/ Db E G Bb/ D F Ab B
2. C F Bb Eb Ab Db Gb B E A D G C	5. C B Bb A Ab G Gb F E Eb D Db C
3. C D E F# Ab Bb/ Db Eb F G A B Db	6. C Eb Db E D F Eb Gb E G F Ab Gb A G Bb Ab B A C

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – БАСОВЫЙ КЛЮЧ

Ниже приведены несколько упражнений, которые должен запомнить каждый музыкант и уметь играть во всех тональностях: мажоре, миноре (дорийском) и доминантном септаккорде. Данные упражнения являются базовыми, они помогут овладеть сноровкой и прибавить скорость. Начинайте разучивать упражнения медленно, постепенно ускоряя темп. Стремитесь к плавному и связному исполнению. Музыканты, играющие на клавишных или струнных инструментах, должны играть легато. Выработав навыки в исполнении нескольких упражнений, обратитесь к разделу «Артикуляции». Данные упражнения прекрасно подходят для ежедневного разогрева. Их можно применять к ЛЮБЫМ ладам и аккордам, независимо от их качества. Ввиду ограниченности места, я привожу примеры только для трех ладов.

Джаз – это творчество. Творчество несет перемены. Какова сила вашего желания измениться?

Хроматическая гамма, одна октава

CHROMATIC SCALE ONE OCTAVE

1 Major Dominant 7th Minor

2 C♭ FIRST 5 NOTES C7 C-

3 C♭ FULL SCALE TO THE 9TH C7 C-

4 C♭ ROOT, 3RD, 5TH (TRIAD) C7 C-

5 C♭ 7TH CHORD (ROOT, 3RD, 5TH, 7TH) C7 C-

6 C♭ 9TH CHORD (ROOT, 3RD, 5TH, 7TH, 9TH) C7 C-

7 C♭ 9TH CHORD ASCENDING & FULL SCALE DESCENDING (PLAY 4 TIMES) C7 C- 9TH CHORD SCALE

8 C♭ FULL SCALE ASCENDING & 9TH CHORD DESCENDING (PLAY 4 TIMES) C7 C- SCALE 9TH CHORD

9 EXERCISES ON BLUES SCALE

10

Настоятельно рекомендую оттачивать данные упражнения, используя в качестве руководства одну из следующих последовательностей тоник, обеспечивая тем самым развитие навыков во всех тональностях.

1. C D♭ D E♭ E F F♯ G A♭ A B♭ B C	4. C E♭ G♭ A/ D♭ E G B♭/ D F A♭ B
2. C F B♭ E♭ A♭ D♭ G♭ B E A D G C	5. C B B♭ A A♭ G G♭ F E E♭ D D♭ C
3. C D E F♯ A♭ B♭/ D♭ E♭ F G A B D♭	6. C E♭ D♭ E D F E♭ G♭ E G F A♭ G♭ A G B♭ A♭ B A C

Используйте его для пения, а затем подберите получившуюся мелодию на своем инструменте.

Ваш голос с вами гораздо дольше чем, ваш инструмент.

Лады в скрипичном ключе

Мажор, доминантсепт, минор

Лады написаны во всех двенадцати тональностях, начиная с основного тона (первой ноты любого лада) и заканчивая 9ой ступенью лада. Выделенные жирным шрифтом ноты – ноты аккорда: основной тон, 3я, 5я, 7я и 9я ступени.

12ти тоновый мажорный (ионийский) лад до 9й ступени

Строение лада: WWHWWWH

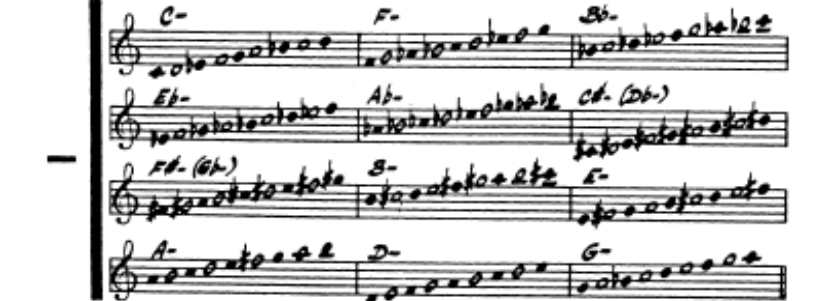
12ти тоновый доминантсепт (миксолидийский) лад до 9й ступени

Строение лада: WWHWWWH

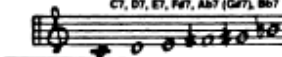

12ти тоновый минорный (дорийский) лад до 9й ступени

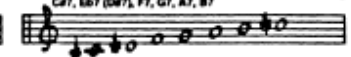
Строение лада: WWHWWWH

Целотонный лад (Увеличенный)

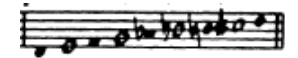
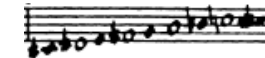
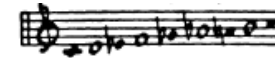

Строение лада: WWWWWW

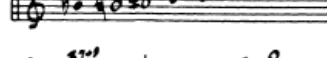
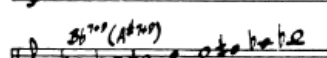
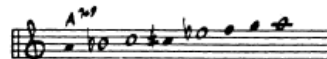
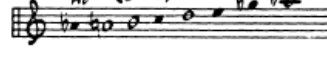
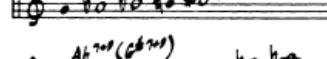
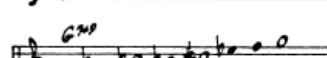
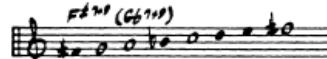
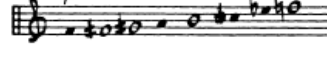
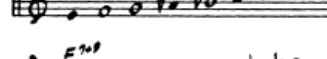
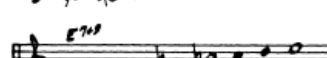
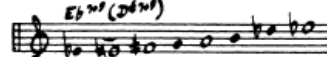
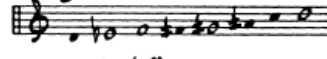
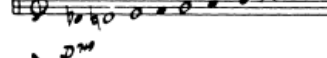
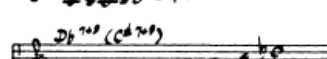
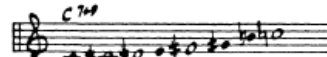
Уменьшенный лад

Существует три разновидности уменьшенного лада:

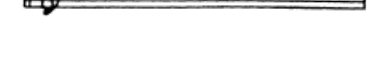
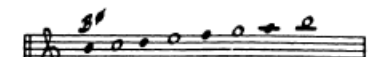
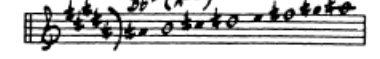
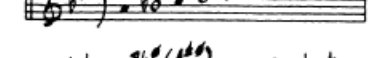
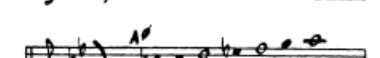
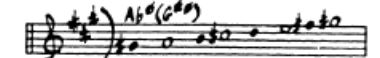
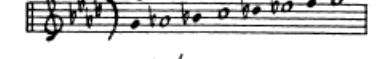
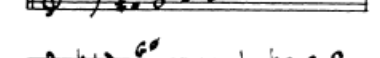
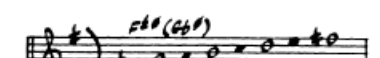
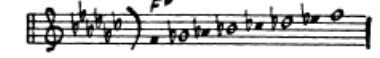
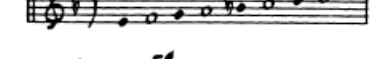
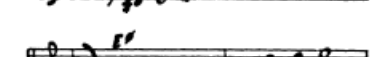
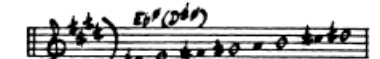
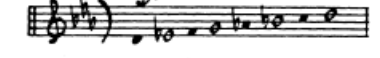
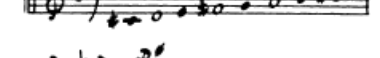
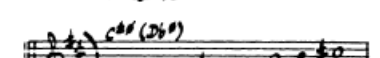
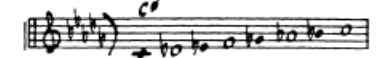
Уменьшенный целотонный лад (Измененный или Супер локрийский)

Строение лада: HWHWWWH
помимо основного тона, 3й ступени и b7
состоит из b9, #9, #4, #5

Полууменьшенный лад (Локрийский)

Строение лада: HWHWWWH

Лады в басовом ключе

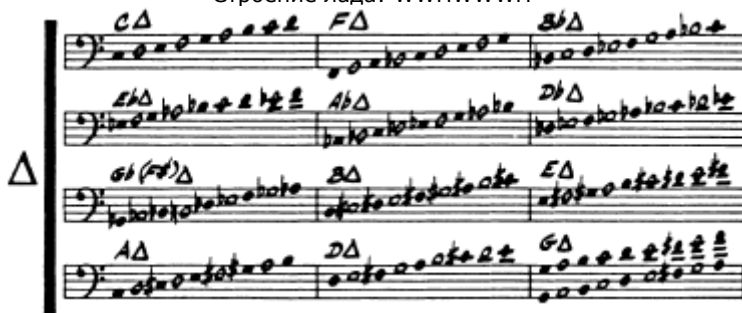

Мажор, доминантсепт, минор

Лады написаны во всех двенадцати тональностях, начиная с основного тона (первой ноты любого лада) и заканчивая 9ой ступенью лада. Выделенные жирным шрифтом ноты – ноты аккорда: основной тон, 3я, 5я, 7я и 9я ступени.

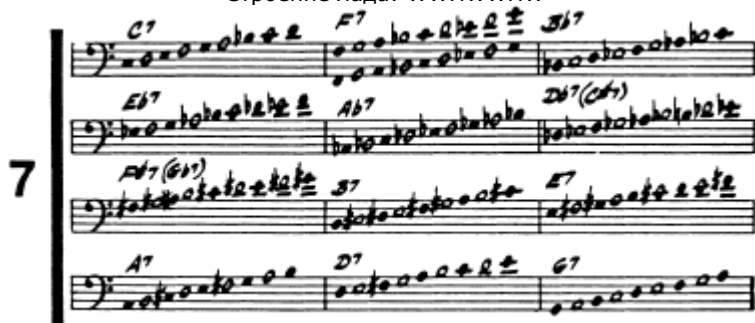
12ти тоновый мажорный (ионийский) лад до 9й ступени

Строение лада: WWHWWWWH

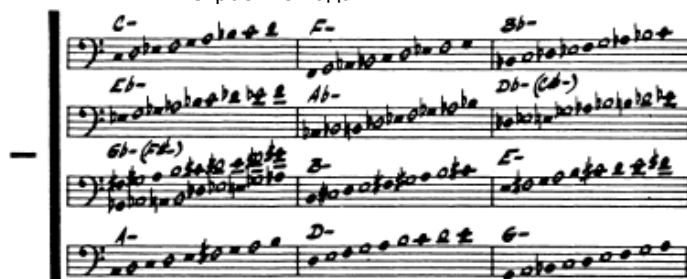
12ти тоновый доминантсепт (миксолидийский) лад до 9й ступени

Строение лада: WWHWWHWH

12ти тоновый минорный (дорийский) лад до 9й ступени

Строение лада: WHWWHWHW

Целотонный лад (Увеличенный)

C7, D7, E7, F#7, A#7 (C#7), B#7

Уменьшенный лад

Существует три разновидности уменьшенного лада:

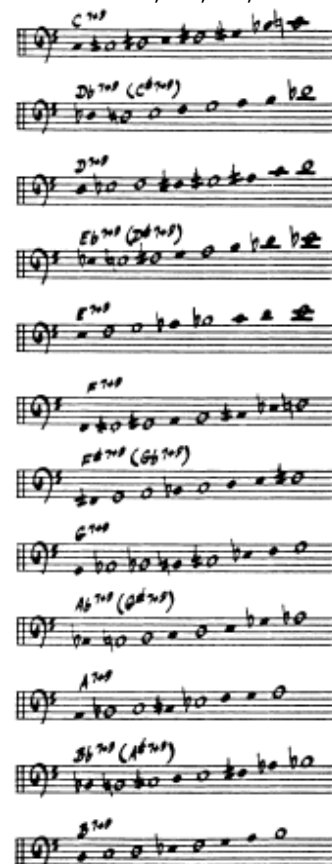
Строение лада: WWWWWW

Строение лада: WHWHWHWH

Уменьшенный целотонный лад

(Измененный или Супер локрийский)

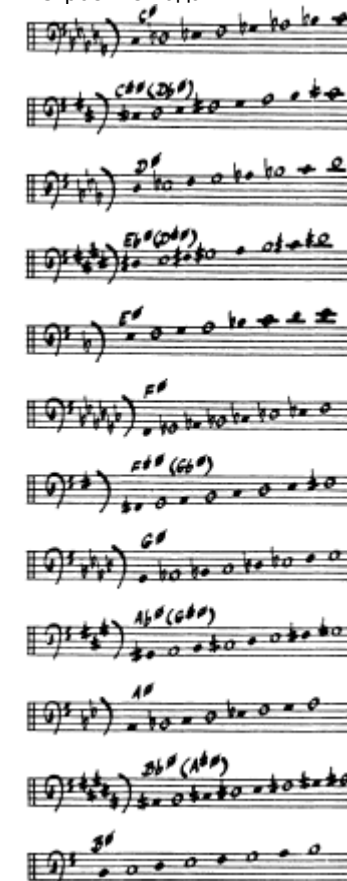
+9 Строение лада: HWHWWWWH
помимо основного тона, 3й ступени и b7
состоит из b9, #9, #4, #5

Полууменьшенный лад

(Локрийский)

Строение лада: HWHWWWWH

РАЗВИТИЕ СЛУХА

Когда пытаешься развить способность лучше слышать окружающие нас звуки, сталкиваешься с некоторыми проблемами, которые вовсе не всегда возникают при игре по нотам или по гармонической сетке.

Иметь хороший слух означает слышать основание звучащего аккорда, характер лада или аккорда – то есть отличать мажор от минора, определять характер минора, слышать пентатонику, уменьшенный и увеличенный лад и т.д.; это означает способность назвать ступень лада или аккорда, звучащую в этот момент в соло: "А, вот сейчас #4-я разрешилась в 6-ю и затем в 5-ю ступень!"; это означает слышать фортепиано, басиста, солиста по отдельности и в ансамбле.

Я заметил, что есть разные уровни слуха. Некоторые слышат. Некоторые действительно слышат! А кто-то, кажется, слышит и распознаёт почти всё, что звучит. Кажется, что они могут спеть или сыграть отрывки из соло сразу же, как оно отзвучало. Как это им удаётся, если мы с трудом находим основание аккордов, определяем лады, характер аккорда и даже тактовый размер пьесы?

Я твёрдо уверен, что если всем ученикам, начиная с первого класса или даже детского сада и до последнего курса колледжа, предлагали простые упражнения на развитие слуха, в которых они тренировались бы распознавать музыку с радио, телевидения, записей джаза, оперы, оркестровой и хоровой музыки, музыкальная сцена в целом была бы совсем иной! По моему мнению, простые упражнения на развитие слуха, в паре с азами музыкальной теории, преподаваемой в общеобразовательной школе, повысили бы требования обычных людей к той музыке, которую они слушают. Почему им захотелось бы "лучшей" музыки? Потому что они действительно УСЛЫШАЛИ бы, что музыка, которую им обычно предлагают, слишком тривиальна, основана на повторениях и банальна, чтобы привлечь наше внимание, и не стоит траты денег на записи и концерты.

Одна из причин, по которой джазовая музыка, особенно начиная с бибопа и до сегодняшнего дня, никогда не была доступна широкой аудитории, состоит в том, что она требует определённого напряжения мышления, чтобы проникнуть в её суть. Сейчас средний человек не хочет думать о музыке – он хочет только наслаждаться ею. И он предпочитает ставить одну и ту же музыку каждый день. Ему кажется, что вдумываться в музыку слишком сложно. Таков разрыв между исполнителем и слушателем в сегодняшнем мире. Я вовсе не хочу сказать, что слушать музыку, требующую интеллектуального усилия, не приносит удовольствия.

Я предлагаю следующий метод работы. Вы можете включить запись и просто спеть основания аккордов пьесы. Затем спойте первые пять ступеней лада. Затем попробуйте спеть трезвучия (1,3 и 5 ступень). К этому моменту, возможно, вы сможете спеть и весь лад. Не забывайте петь 7 и 9 ступени аккорда. Кроме того, не забудьте заняться пением отдельных ступеней: 5-й, 9-й, 3-й и т. п.

Попробуйте включить песню с середины и посмотрите, сколько времени уходит на нахождение основания аккорда. Возможно, для этого потребуется посидеть за фортепиано, чтобы проверить себя. Найдя основание аккорда, сможете ли вы спеть гамму или даже импровизировать?

Во время пения думайте о том, что каждая ступень лада или аккорда имеет числовое обозначение. Постарайтесь вспомнить обозначения этих ступеней, когда можно.

Импровизируя, старайтесь определять ступени, которые вы берёте. Удобно носить с собой небольшую губную гармонику, тогда развитием слуха можно будет заниматься в любом месте и проверять себя (находить 1, 3, 5 ступень и пр.)

Способность спеть и распознать интервал – ключевая часть работы над слухом.

Поэкспериментируйте с записями – попробуйте слушать только правый или левый канал. Внимательно слушайте линию баса.

Очень помогает запомнить какую-нибудь песню, которая начинается с определённого интервала. Например, тема "Here Comes the Bride" («Свадебный марш» Р.Вагнера) начинается с чистой квинты. Спойте первые две ноты этой темы, и в любой момент вы сможете вспомнить звучание этого интервала. Я пользуюсь для определения интервалов собственной таблицей, в которой записаны темы и соответствующие им интервалы. Помните, что интервал может быть восходящим и нисходящим.

ТАБЛИЦА ИНТЕРВАЛОВ

Я обнаружил, что полезно запоминать название песни, если она начинается в определенном интервале. Например, интервал между первыми двумя нотами «*Here Comes the Bride*» – это чистая кварта. Напев первые две ноты этого произведения, вы сразу вспоминаете и различаете этот интервал. Также это поможет вам в том случае, когда поете или играете на инструменте в тональности равной чистой кварте.

Каждая из песен ниже начинается с интервала, указанного в таблице СЛЕВА.

Данная таблица помогает мне определить правильный интервал:

Восходящий интервал

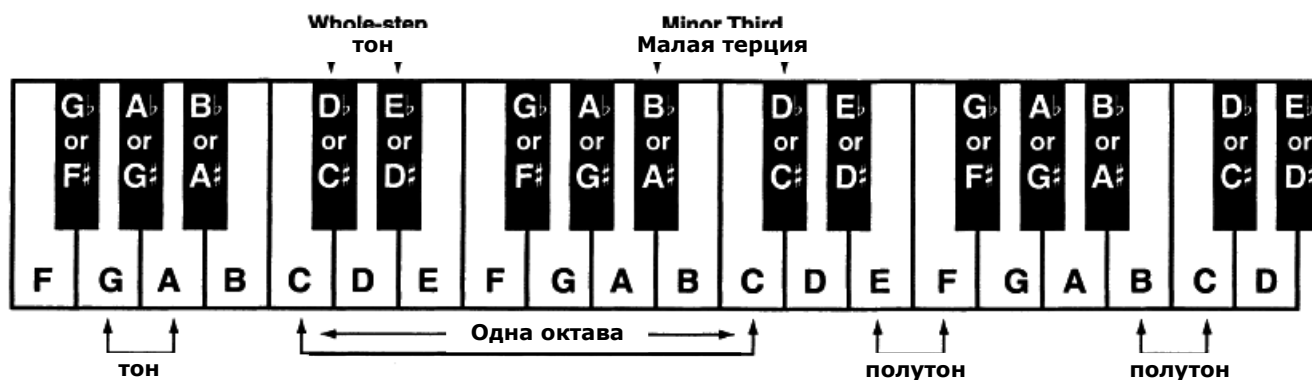
Нисходящий интервал

-2	NICE WORK IF YOU CAN GET IT SAN FRANCISCO (LEFT MY HEART) I REMEMBER YOU I'M GETTING SENTIMENTAL OVER YOU	BYE BYE BLACKBIRD WHAT'S NEW JAWS	Мажорная гамма (нисходящая) O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM JOY TO THE WORLD THE THEME (M.DAVIS)	SOPHISTICATED LADY STELLA BY STARLIGHT THE LADY IS A TRAMP SOLAR (M.DAVIS)
M2	Мажорная гамма (восходящая) HAPPY BIRTHDAY RUDOLF, RED NOSE . . . SILENT NIGHT THERE WILL NEVER BE ANOTHER YOU TENNESSEE WALTZ	MY FUNNY VALENTINE BODY AND SOUL	MARY HAD A LITTLE LAMB DECKTHE HALLS AWAY IN A MANGER YESTERDAY (BEATLES) ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET FREDDIE FRELOADER	M.A.S.H. BLUEMOON SATIN DOLL TUNE UP MY GIRL THE FIRST NOEL
-3	WORKSONG MINORCHORD CONFIRMATION A FOGGY DAY	GEORGIA ON MY MIND MOONTRANE THE IMPOSSIBLE DREAM SOMEWHERE MY LOVE	FROSTY THE SNOWMAN WHAT IS THIS THING CALLED LOVE 500 MILES HIGH (C.COREA) MISTY	HEYJUDE PETERGUNN
M3	MAJOR TRIAD OH WHEN THE SAINTS I CAN'T GET STARTED		SUMMERTIME GIANT STEPS COME RAIN OR COME SHINE BESSIE'S BLUES	
P4	HERE COMES THE BRIDE HARK THE HERALD ANGELS OH CHRISTMAS TREE DOXY 'ROUND MIDNIGHT MAIDEN VOYAGE WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS	ALL THE THINGS ORNITHOLOGY SONG FOR MY FATHER LOVE ME TENDER AULD LANG SYNE	OH COME, ALL YE FAITHFUL VALSE HOT (He вступление!) YARDBIRD SUITE SOFTLY, AS IN A MORNING SUNRISE I DIDN'T KNOW WHAT TIME IT WAS	
#4 или b5	MARIA (WEST SIDE STORY)		BLUE SEVEN (SONNY ROLLINS)	
P5	TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR THEME from 2001 WHISPER NOT (BENNY GOLSON)	BAGSGROOVE	FEELINGS 7 STEPS TO HEAVEN (M.DAVIS) HAVE YOU MET MISS JONES?	
#5 или b6	MORNING OF THE CARNIVAL		3 тональность MISTY (с 1 до 3тональности) YOU'RE EVERYTHING (C.COREA) PLEASE DON'T TALK ABOUT ME WHEN I'M GONE	LOVE STORY
M6	IT CAME UPON A MIDNIGHT CLEAR DAYS OF WINE AND ROSES TAKE THE "A" TRAIN	NBC INCH WORM SPEAK LOW	YOU'RE A WEAVER OF DREAMS	
b7	SOMEWHERE (WEST SIDE STORY) THEME from STAR TREK I'LL CLOSE MY EYES		WATERMELON MAN (H.HANCOCK) LITTLE RED'S FANTASY (WOODY SHAW) 3-я тональность HONEYSUCKLE ROSE (1 и 3 тональности)	
M7	CAST YOUR FATE TO THE WIND CEORA THEME from FANTASY ISLAND		I LOVE YOU	
8va (октава)	A CHRISTMAS SONG (CHESTNUTS...) LET IT SNOW SOMEWHERE OVER THE RAINBOW McDONALD'S COMMERCIAL	DEL SASSER BLUE BOSSA	I LOVE YOU (THE OTHER ONE!) WILLOW WEEP FOR ME	

Здесь перечислены интервалы известных мелодий и детских песен последних 40 лет. Если вы не знаете этих песен, то вряд ли они помогут вам в определении интервалов. В этом случае, я советую вам записать названия знакомых вам песен, звучащих в рекламе по ТВ или радио, эстрадные или религиозные песни, все, что начинается с интервала, необходимого для ваших занятий. Как правило, сложнее найти песни, которые начинаются в нисходящем интервале.

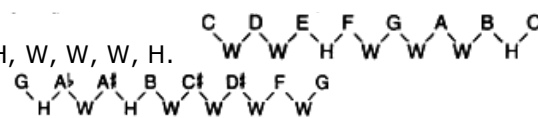
ОСНОВНЫЕ КЛАВИШИ И ХРОМАТИЧЕСКАЯ ГАММА

1. Тональность повышается в правом направлении и вверх.
2. Тональность понижается в левом направлении и вниз.
3. Расстояние между двумя нотами называется интервалом.
4. Интервал измеряется полутонами и тонами.
5. Расстояние между двумя соседними клавишами называется полутон. Два полутона составляют один тон.
6. А-3 называется малой терцией и равно трем полутонам. М-3 называется большой терцией (4 полутона).
7. «#» или «+» означает повышение ноты на полутон.
8. «b» или «-» означает понижение ноты на полутон.
9. Н = полутон, W = тон.
10. Интервалы могут быть: большими, малыми, увеличенными, уменьшенными, чистыми.

Пример составления лада: мажорная гамма C = W, W, H, W, W, W, H.

G7+9 (полууменьшенный тон) = H, W, H, W, W, W, W.

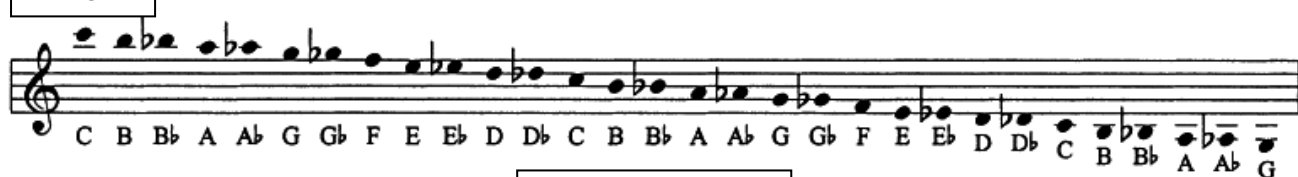
ХРОМАТИЧЕСКАЯ ГАММА

СКРИПичный ключ

ДИЕЗ

БЕМОЛЬ

ДИЕЗ

БАСОВЫЙ КЛЮЧ

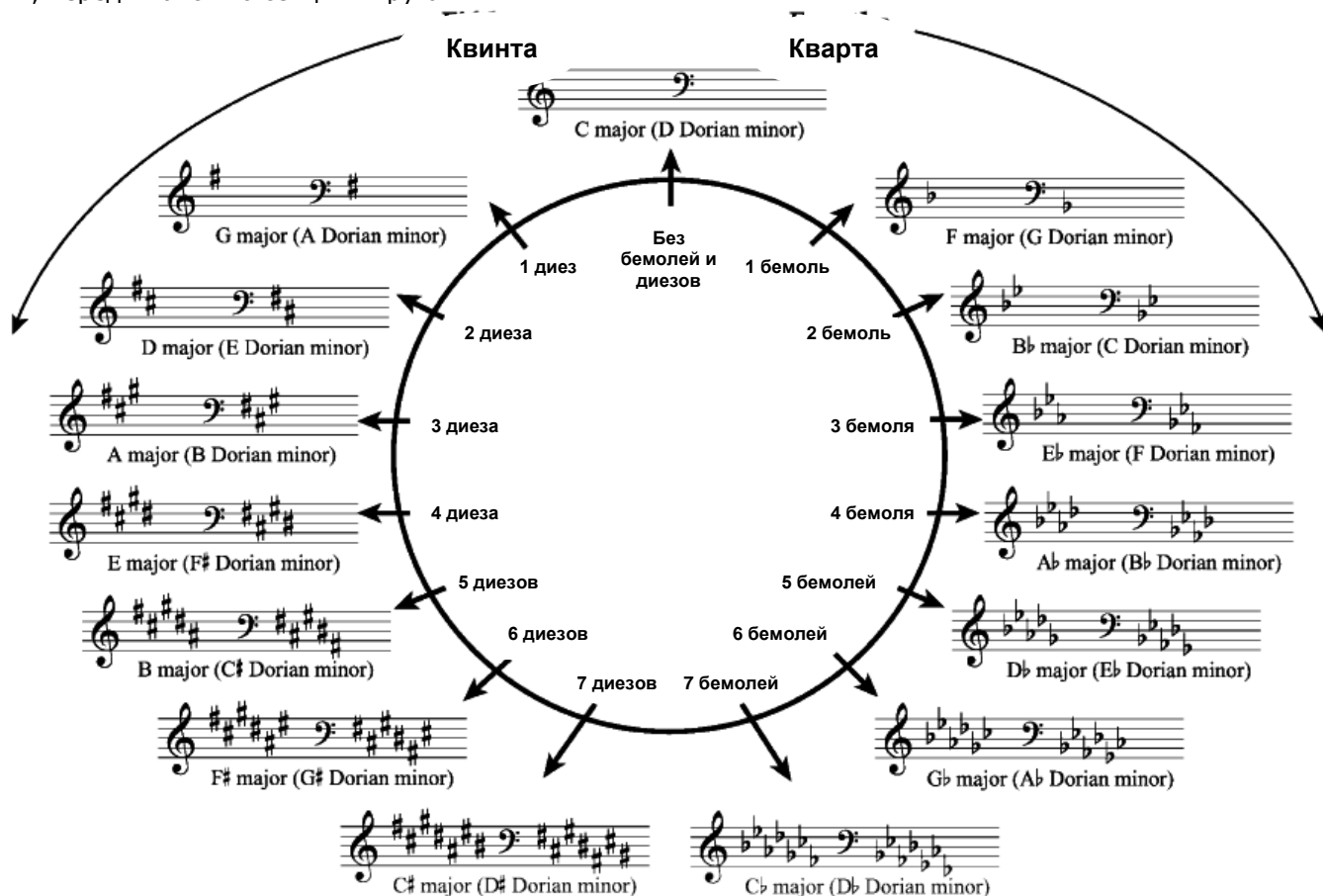

БЕМОЛЬ

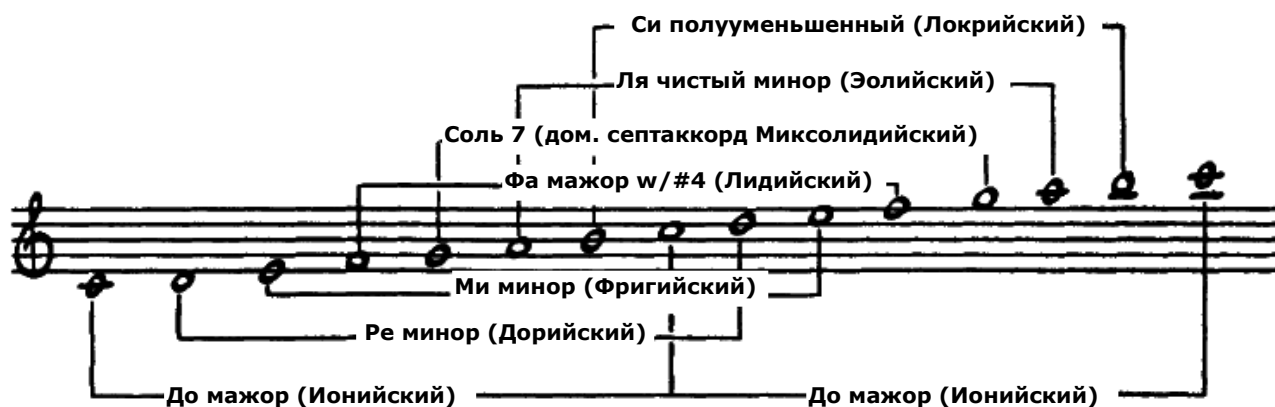
КВАРТОВЫЙ КРУГ

КВАРТОВЫЙ КРУГ также иногда называют КВИНТОВЫМ или КВИНТО-КВАРТОВЫМ. Он часто используется джазовыми музыкантами во время занятий, разучивания ладов. Это замечательный инструмент для работы во всех 12 тональностях. Кроме того, с помощью данного круга можно разучивать джазовые и эстрадные песни, передвигаясь по секциям круга.

Лады/звукоряды мажорной гаммы

Ниже изображена схема семи ладов (или ладовый звукоряд), которые вместе составляют мажорную гамму. В скобках даны названия, произошедшие от церковных тонов 16 века. Некоторые из них используются и в настоящее время: дорийский, лидийский, миксолидийский.

Самое интересное в том, что ключи во всех указанных ладах обозначаются одинаково, без бемолей и диезов! Они все имеют общее происхождение.

В джазе, в основном, используются следующие лады: мажорный, дорийский минор, доминантный септаккорд (миксолидийский), лидийский и полууменьшенный. Поэтому начните с них.

КАК ЗАНИМАТЬСЯ ИМПРОВИЗАЦИЕЙ

Джерри Кокер

Ниже приводится примерное расписание, которое поможет вам организовать ваши занятия. Оно основано на периоде в 75 мин. (1 ч. 15 мин.), но его можно изменить пропорционально времени, которое вы можете потратить на занятия. Кроме того, добавьте сюда технические занятия: длинные ноты, упражнения для беглости пальцев, упражнения на диапазон, чтение с листа и др.

ПЛАН ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗАНЯТИЙ:

1) МЕДЛЕННОЕ ПРОИГРЫВАНИЕ ТЕМЫ (мелодии)	5 мин.
2) ЛАДЫ И ФРАЗЫ	15 мин.
3) ПРИМЕНЕНИЕ ФРАЗ	10 мин.
4) ИМПРОВИЗАЦИЯ	5 мин.
5) РАЗУЧИВАНИЕ ТРАНСКРИПЦИИ СОЛО	15 мин.
6) СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10 мин.
7) РАЗУЧИВАНИЕ ТЕМЫ НАИЗУСТЬ	15 мин.
ВСЕГО	75 мин.

Каждую неделю следует брать новый набор тем мелодий, фраз, упражнений, транскрипций и заданий. Такая быстрая смена материалов позволит вам сохранить высокий темп обучения. Заданиями 3-7 следует заниматься под аккомпанемент – минусовку. «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» – это занятия, которые позволяют заполнять различные пробелы: игра в быстром темпе, чувство времени, использование различных ритмических возможностей, развитие чувства мелодии. Разучивание темы наизусть включает в себя мелодию, гармоническую сетку, форму и знакомство с наиболее значительными записями этой темы (прослушиванием следует заниматься отдельно).

Для получения подробной информации прочтите следующие книги Джерри Кокера:

«IMPROVISING JAZZ», «LISTENING TO JAZZ», «PATTERNS FOR JAZZ», «THE COMPLETE METHOD FOR IMPROVISATION», «HOW TO PRACTICE JAZZ» и «HOW TO TEACH JAZZ». Все эти книги доступны в электронном варианте на сайте: <http://www.jazzbooks.com>

КАК ЗАНИМАТЬСЯ ДЖАЗМЕНУ

Дэвид Либман

Главное, что стоит помнить во время занятий, — не надо ставить себе слишком много задач сразу. Мы не можем держать в голове одновременно более одной-двух основных задач и при этом эффективно работать над всеми. Нужно всегда ясно понимать, для чего вы занимаетесь тем или иным упражнением. Например: длинные ноты на саксофоне — для развития дыхания и ровности звука (без отклонений, вибрато и т. п.) Лады играют для развития пальцевой беглости, и т. д.

Для получения подробной информации ознакомьтесь со следующими работами Дэвида Либмана: «David Liebman» вып. 18, «The Scale Syllabus» вып. 26 и «Contemporary Standards and Originals with the David Liebman Group» вып. 81. Все эти издания являются частью серии Аберсолда «Play-A-Long». Также обратитесь к обновляющемуся каталогу на сайте Abersold Jazz (<http://www.jazzbooks.com>), где можно найти новые материалы Дэвида Либмана.

ТО, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС ПРИ РАЗУЧИВАНИИ СОЛО

ЗАУЧИВАНИЕ

ПОВТОРЕНИЯ

СЕКВЕНЦИИ

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ГРОМКО - ТИХО)

ШИРОКИЙ ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН/ТЕССИТУРА
(ВЫСОКИЙ, СРЕДНИЙ И НИЗКИЙ РЕГИСТРЫ)

АКЦЕНТЫ

ЗАДЕРЖАННЫЕ НОТЫ

ПАУЗЫ/ТИШИНА

РИТМИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ

РАЗНООБРАЗИЕ (НО НЕ СЛИШКОМ МНОГО)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЮЗОВОЙ ГАММЫ

ЧЕРЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И РАССЛАБЛЕНИЯ

УЗНАВАЕМЫЕ МОТИВЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНОВ АККОРДА (1, 3, 5 И 7)

ПОЛНЫЙ, ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ЗВУК (ЛЕГАТО)

АККОРДОВЫЕ И ГАММООБРАЗНЫЕ ПАССАЖИ

ТРЕЛИ, ГЛИССАНДО, СДЁРНУТЫЕ НОТЫ, ВИБРАТО, СТАККАТО
И Т. Д.

АКЦЕНТ НА КРАСИВЫХ НОТАХ - 7, 9 И #4.

СТРУКТУРА СОЛО, СОЛО ДОЛЖНО ИМЕТЬ ЗАКОНЧЕННЫЙ ВИД

Не играйте всё, что знаете в одном соло. Не спешите и планируйте соло наперёд. Постарайтесь визуализировать соло, украсить его подъёмами и спадами, быстрыми и медленными пассажами, громким и тихим звуком, чередованием напряжения и покоя. Поставьте задачу повсеместного разрешения напряжения в своём соло. Слушайте записи мастеров джаза, это развивает воображение и способствует рождению идей. Музыка играется, чтобы слушать.

РАЗУЧИВАНИЕ ФРАЗЫ ИЛИ ТЕМЫ

1. В каком регистре вы начинаете проигрывать новую тему? Среднем, высоком, низком?
2. Как вы хотите начать? Медленно, с задержанными нотами и использованием пауз? Быстро, подвижно, с привлечением внимания и визуализацией? Сдержанно, как бы задумчиво?
3. С какой ноты гаммы или аккорда вам хочется начать?
4. После того как стартуете, вы хотите набирать высоту, снижаться или оставаться на определённой высоте/регистре?
5. Собираетесь ли вы использовать форшлагги? Из одной, или из нескольких нот? Если да, то они должны приходить на сильную долю.
6. Как долго вы намерены придерживаться намеченного? Один такт, два, четыре, восемь? Вы подумали об этом?
7. В каком ритме вы будете играть? Можете ли вы представить себе ноты в этом ритме? Можете ли вы их сыграть? Помните, ваша первая фраза представляет собой несколько первых слов, а возможно всю идею предложения. Подумайте хорошо о том, как начать.
8. Тоны аккорда (1, 3, 5, 7) - прекрасные ноты для начала фразы. Знайте как их сыграть на своём инструменте.
9. Ваша начальная идея родилась в голове или в пальцах?
10. Духовики... Делайте хороший вдох перед началом каждой фразы. Необходимо поддерживать звук, чтобы эффективней донести свои идеи до сознания другого.

ФОРШЛАГИ: Наиболее часто используются полутоновые форшлагги к аккордовым тонам, такие как: 7 ступень к 1, #2 к 3, #4 к 5, 4 к 3. Используются и целотонные форшлагги, такие как 2 к 1, 6 к 5. В миноре используются: 4 к b3, 5 к 4, 2 к 1, b7 к 1 или 1 к b7, 5 к 6, 6 к мажорной 7, 1 ко 2. Можно также использовать движение от одного аккордового звука к другому, например 3 к 5, 7 к 5, 3 к 1, 1 к 3, 7 к 9 или 9 к 7. Можно также использовать фразы

типа 5, 6, 7 по направлению к первой ступени; 5, 7, 9 - к 1; b3, 3, 5, 6 - к 1. Ритм, который вы выберете, тоже очень важен чтобы придать форшлагу звучание приводящее в сильную долю.

АРТИКУЛЯЦИЯ

как способ самовыражения

Одной из отличительных черт джазовой музыки является артикуляция, к которой прибегают музыканты, чтобы через музыку выразить свои мысли. Некоторые исполнители используют свинговую артикуляцию, характерную для времен свинга и бибоба, другие ограничиваются приемами легато и нон легато, третьи используют стаккато, чтобы акцентировать внимание на определенных нотах или фразах.

Почти все музыканты со временем находят свой способ артикуляции, наиболее подходящий для выражения своего внутреннего состояния. Новички пытаются достичь того, чтобы различные мышцы реагировали в то время, когда пальцы касаются клавиш, будь то саксофон, труба, фортепьяно, гитара или какой-либо другой инструмент. Относитесь к артикуляции как к хорошей дикции. Вряд ли до слушателя дойдет то, что хочет донести оратор или музыкант, если оно не совпадает с его голосом, дыханием, движением губ, пальцев и т.п.

Некоторые музыканты обладают талантом четко и ясно выражать свои эмоции в джазовом мире. Как правило, они прослушали и просмотрели множество записей и отложили у себя в памяти наиболее распространенные и употребляемые способы артикуляции **ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ** джаза. Подгоняя запомненные приемы под свой стиль исполнения, заимствуя кое-что у одного, немного у другого и добавляя что-то от себя, в итоге они могут сыграть несколько хороших вещей в новом оригинальном исполнении.

Главным излюбленным приемом, который может перерасти в плохую привычку, является частое использование музыкантами артикуляции языком: тат-тат-тат-тат или тут-тут-тут-тут. Примечание: для клавишников, басистов, гитаристов и др., этот прием означает усиление и акцентирование. Возникает какое-то неоднозначное впечатление, когда играешь несколько таких нот подряд (одну за другой). На протяжении последних 40-50 лет музыка изменилась, стала более спокойной, мягкой, плавной. Когда я слышу, как кто-то использует в артикуляцию тат-тат-тат или тут-тут-тут, кажется, будто у этого исполнителя не было возможности (или он не стал тратить на это время) послушать джазовую музыку великих джазовых исполнителей последних 40 лет. Артикуляция должна быть более плавной: та-та-та или ту-ту-ту. Ведь главную роль в джазе играет слух, и если ты мечтаешь стать хорошим джазовым исполнителем, но никогда не слушал музыкантов прошедших лет, то вряд ли тебе это удастся. И трудно найти оправдание тому, что ты не знаком с джазовой артикуляцией, так как в наше время можно найти и купить любую запись, диски знаменитых джазовых музыкантов и почерпнуть оттуда знания об артикуляции.

Когда нота выделяется языком, на ней ставится акцент. Она сразу же отличается от стоящих перед и после нее нот. Выполнив следующие упражнения, слушая джазовых музыкантов в записи или в живом исполнении, играющих на таком же, как вы инструменте, экспериментируя с артикуляцией, и будучи открытым ко всему, уверен вы сможете улучшить свою игру, и со временем почувствовать удовлетворение от исполняемой вами музыки. Без сомнения, хорошая артикуляция улучшает взаимодействие между исполнителем и слушателем!

Все эти упражнения необходимо проделывать с метрономом. Начинайте играть медленно и постепенно увеличивайте темп. Никогда не увеличивайте темп слишком быстро. Слушайте себя во время игры. Артикуляция, перед тем как зазвучать естественно, должна проявляться произвольно. Не торопитесь и не ускоряйте упражнения. Со временем, придумайте свои упражнения и меняйте акцент на нотах. Постепенно увеличьте лад до двух октав, а затем до всего диапазона! Удачная идея начать с достаточного сильного акцента, постепенно его ослабляя. Если вы не проделывали этого ранее, вам необходимо послушать, как звучит акцент, и, сыграв сначала сильный, вы быстрее поймете что к чему.

Музыканты, которые внесли значительный вклад в развитие джазовой артикуляции: Кэннонбол Эддерли, Сонни Роллинз, Фил Вудз, Фредди Хаббард, Клиффорд Браун, Майлз Дэвис, Джон Колтрейн, Дейв Либман, Уэс Монтгомери, Герби Хэнкок, Ли Морган, Рон Картер, Арт Фармер, Ли Конитц, Чарли Паркер, Кларк Терри, Дж. Дж. Джонсон, Слайд Гэмптон, Вуди Шоу, Кенни Дорхэм, Маккой Тайнер, Орнет Коулмэн, Хорэс Силвер и Джо Хендерсон. Список можно продолжать и дальше, но когда я думаю об этих выдающихся людях и тех, кого не упомянул здесь, одной из выдающихся черт является их артикуляция и ее влияние на джазовые традиции. Музыка должна звучать в вашей голове! Вы больше узнаете об артикуляции, слушая музыку, а не читая об этом в книгах или рассуждая на эту тему. Главное, для того, чтобы стать джазовым музыкантом, – уметь слышать. Добейтесь того, чтобы музыка звучала, Звучала, ЗВУЧАЛА в ваших ушах!!!

Вы хотите понять, где вам нужно ставить акцент (сильный, средний, слабый, стаккато, легато и т.д.) на ноте или группе нот, не прерывая ПОТОКА и ЧУВСТВА мелодической линии.

ВАЖНО: Не закливайтесь на игре только в мажорной гамме G или хроматической гамме. Используйте эти артикуляционные упражнения во ВСЕХ тональностях и ВСЕХ ладах. Помните, мы импровизируем во всех тональностях, не только в простых. Ведь так же?

Отделите языком каждую ноту на сильную долю

Отделите языком 4ю ступень

Chromatic — every other note on up beats.

Random tonguing

Random

Random tonguing

Chordal exercises

Следует практиковать лады в следующем порядке: мажорный, доминантный септаккорд, минорный (дорийский), лидийский доминантный, лидийский, целый тон, уменьшенный, уменьшенный тон. Переходите от одного лада к другому:

Используйте любой из предложенных артикуляций для упражнения ниже или меняйте артикуляцию каждые два такта.

РИТМЫ ДЖАЗА

Первая нота (затакт) всегда может быть опущена, что не приведет к нарушению целостности всей фразы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЮЗОВОГО ЛАДА

Блюзовый лад состоит из следующих ступеней: 1-й натуральной (тоники), 3-й блюзовой, 4-й натуральной, 5-й блюзовой, 5-й натуральной и 7-й блюзовой.

НАПРИМЕР: Блюз в тональности F = F, Ab, Bb, B, C, Eb, F

Исполняя двенадцатитактовый блюз в тональности Bb, используйте гамму: Bb, Db, Eb, E, F, Ab, Bb

Блюз также может исполняться в миноре, если минорные аккорды звучат на 2, 4, 8, или 16 такте и далее. НАПРИМЕР: если D минор звучит в восьми тактах, можете использовать блюзовую гамму D: D, F, G, Ab, A, C, D

Играя в минорной тональности, мы можете выбирать между дорийским минором и блюзовым ладом, так как они имеют одинаковую тонику. НАПРИМЕР: если Ре минор звучит в восьми тактах, вы можете играть дорийский Ре минор, играть в блюзовой Ре гамме или переходить от одной гаммы к другой.

С помощью блюзового звукоряда можно предать разные блюзовые настроения, эмоции, гармонию: в стиле фанк, простодушный блюз. Исполнители ритм-н-блюза всегда пользуются блюзовым ладом. Но не переусердствуйте с этим! Почаще экспериментируйте со звукорядом, приведенным ниже, используйте его для работы с записанными мелодиями.

После того, как выучите указанный мной блюзовый лад, попробуйте добавить несколько нот в гамму, чтобы как-то ее разнообразить, чтобы она зазвучала по-новому. *Добавляйте выделенные ноты.* НАПРИМЕР: гамма Фа = F, **G**, Ab, **A**, Bb, B, C, **D**, Eb, F

Эта гамма будет звучать странно, если играть строго по указанным нотам, вверх и вниз. Обычно джазовые музыканты берут из этой гаммы только часть или играют несколько аккордов из определенной тональности этой гаммы. Со временем, вы захотите транспонировать этот лад во все двенадцать тональностей. Однако сейчас потренируйте его в тональности Bb и F concert.

ДВЕНАДЦАТИТАКТОВЫЙ БЛЮЗ (Скрипичный и басовый ключи)

СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ

БАСОВЫЙ КЛЮЧ

БЛЮЗОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

из 21 Тома «Getting It Together» серии Аберсолда «Play-a-long»

F BLUES (concert key)
8 choruses of 12 bar blues

30

F BLUES

F Blues Scale

F Blues scale may be played anytime during the F Blues

Bb BLUES (concert key)
10 choruses of 12 bar blues

31

Bb BLUES

Bb Blues Scale

F BLUES (concert key)
8 choruses of 12 bar blues

30

Bb

G BLUES (F CONCERT BLUES)

G Blues scale

G Blues scale may be played at anytime during the G Blues

Bb BLUES (concert key)
10 choruses of 12 bar blues

31

C BLUES (Bb CONCERT BLUES)

C Blues scale

БЛЮЗОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

из 21 Тома «Getting It Together» серии Аберсолда «Play-a-long»

E♭ Instruments:

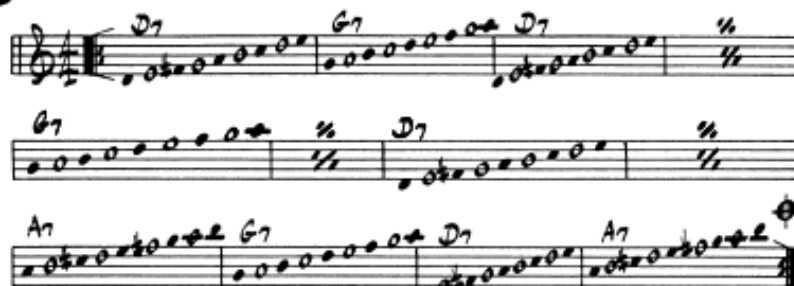
Bass Clef C Instruments:

F BLUES (concert key)
8 choruses of 12 bar blues

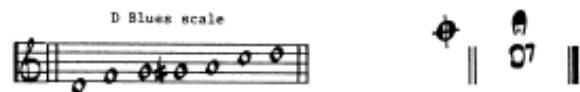
30

E♭

D BLUES (F CONCERT BLUES)

D Blues scale

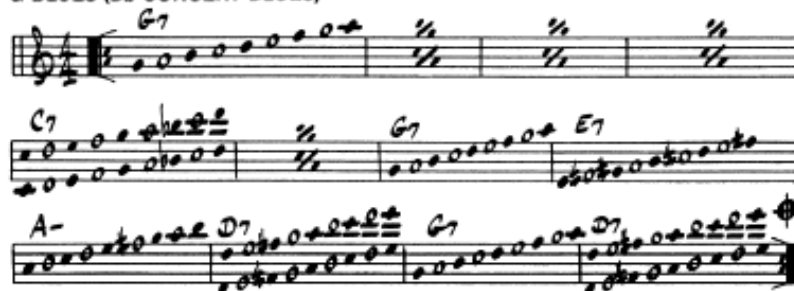

D Blues scale may be played anytime during the D Blues

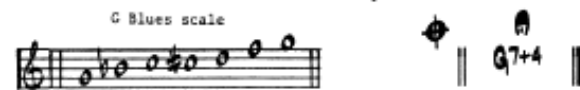
B♭ BLUES (concert key)
10 choruses of 12 bar blues

31

G BLUES (B♭ CONCERT BLUES)

G Blues scale

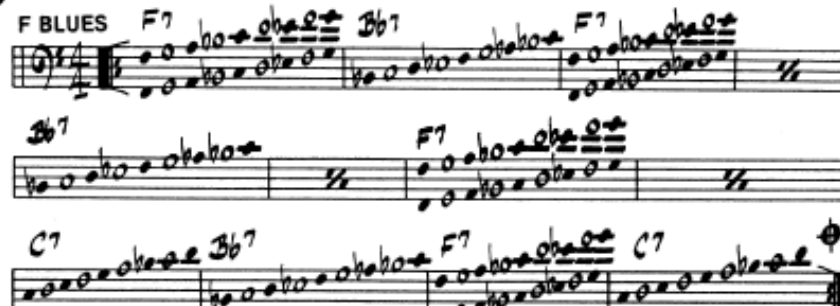
G Blues scale may be played anytime during the G Blues

F BLUES - 8 choruses of 12 bar blues

30

B♭

F BLUES

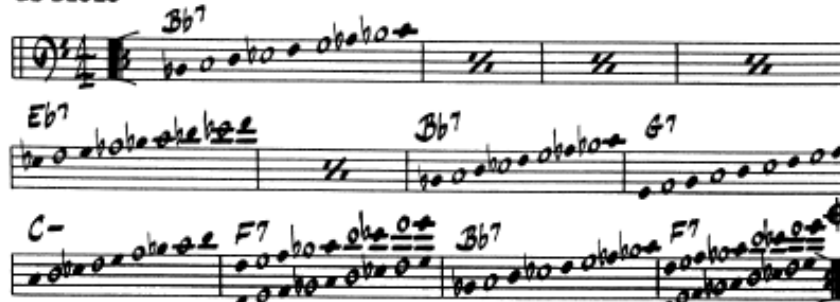
F Blues scale

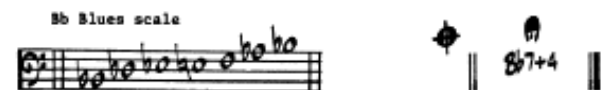
F Blues scale can be played anytime during F Blues

B♭ BLUES - 10 choruses of 12 bar blues
B♭ BLUES

31

B♭ Blues scale

B♭ Blues scale can be played anytime during B♭ Blues

БЛЮЗОВАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ

Блюз – музыкальная форма, предпочитаемая многими джазовыми музыкантами за возможность выражать свои эмоции и чувства, идеи, приобретаемые во время изучения других стилей и замыслов. Большинство начинающих импровизаторов используют блюз как трамплин к другим джазовым формам. Многие руководители оркестров и частные преподаватели считают, что нет ничего полезного в игре блюзового соло. По их мнению, нужно выучить звукоряд в блюзовой тональности, а затем как бы импровизировать в рамках этого звукоряда. Они полагают, что именно это и играют джазовые музыканты, которых они слушают по радио или различных аудионосителях. Отчасти, я могу с ними согласиться, но если вы послушаете великих джазовых исполнителей, вы услышите намного больше, чем обычный блюзовый лад.

В этой статье я хотел бы отметить, на что следует обращать внимание в блюзе, чтобы сделать вашу игру более интересной, убедительной и музыкальной. Для начала попробуйте спеть (голосом) несколько квадратов блюза под аккомпанемент. Для этого идеально подойдет фонограмма "минус один", так как во время пения вам не придётся слушать солиста – солистом будете Вы. Запишите на магнитофон то, что вы спели, чтобы вы могли прослушать себя. Затем, используя свой инструмент, попробуйте проиграть спетые вами фразы. Я уверен, что музыка воспроизводимая голосом ближе к ИСТИННОЙ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, чем та, что идёт из инструмента. При игре нас часто сдерживает и ограничивает недостаточное знание инструмента. Если это утверждение верно (а я думаю, что это так и есть), то музыкант, хорошо владеющий инструментом, имеет больше шансов донести до слушателя ту музыку, что звучит у него в голове. Когда вы играете то, что только что спели, старайтесь играть с теми же интонациями, артикуляцией, динамикой и т.п. Если вы привыкли слушать джаз, это наверняка скажется на вашем голосовом соло, и будет понятно другим слушателям джаза, даже если голос вас не всегда слушается. Используйте любую возможность поимпровизировать голосом. Например, когда ведёте машину, по пути домой, на учебу или работу. Импровизируйте мысленно, лежа в кровати, или стоя на автобусной остановке. Включите в работу сознание, и это отдастся вам сторицей. Вы поймете это, когда начнёте узнавать кем-то сыгранные фразы и будете способны воплотить эти идеи на вашем инструменте. Многие хорошие джазовые музыканты признают, что они много занимались мысленно, без инструмента. А когда брали в руки инструмент, чувствовали себя, словно бы уже играли идеи, которые они всего лишь представляли себе мысленно. В заключении разговора о вокальных упражнениях, хочется сказать, что качественная игра на инструменте часто вызывает у слушателя аллюзию с пением. Например: "Колтрейн играет на трубе, словно поет..."

Существует довольно много блюзовых прогрессий (последовательностей аккордов). К примеру рок-, госпел-, соул-, кантри- и другие простейшие разновидности блюза не используют аккордов, которые есть скажем у блюза Вэйна Шортера, хотя и могут, если захотят. Дело в том, что если начать усложнять гармонии песен, то музыка начинает восприниматься как более джазовая. К примеру, замените аккорды госпела - он перестанет звучать как раньше, и люди, привыкшие слушать такую музыку, могут остаться недовольными. А так как джаз – постоянно развивающаяся форма, то различные модификации и альтерации здесь только приветствуются. Ведь, отчасти благодаря этому, он продолжает оставаться живым.

Изначально в двенадцатитактном блюзе было, что называется "три аккорда". Это были доминантсептаккорды, построенные на первой, четвёртой и пятой ступенях. Последовательность в тональности "фа" выглядит так:

|| F7 | F7 | F7 | F7 | Bb7 | Bb7 | F7 | F7 | C7 | Bb7 | F7 | C7 ||

Существует бесконечное количество блюзовых последовательностей. Вот некоторые из популярных:

A.) || F7 | Bb7 | F7 | Cm7 F7 | Bb7 | Bb7 | F7 | D7 | Gm9 | C7 | F7 | Gm7 C7 ||

B.) || F7 | Bb7 | F7 | Cm7 F7 | Bb7 | Bb7 | F7 | Am7 D7 | Gm | C7 | Am7 D7 | Gm7 C7 ||

C.) || F7 | Bb7 | F7 | Cm7 F7 | Bb7 | Bb7 | F7 | Am7 D7 | Gm C7 | Dbm7 Gb7 | F7 D7 | G7 C7 ||

В последовательности, использованной Паркером в «Blues for Alice» применяется нисходящее движение тоник и восходящее квартовое движение. Иногда эту последовательность называют "блюз Пташки" (прозвище Чарли Паркера):

|| F | Em7 A7 | Dm7 G7 | Cm7 F7 | Bb7 | Bbm7 | Am7 | Abm7 | Gm7 | C7 | Am7 D7 | Gm7 C7 ||

Для получения подробной информации обратитесь к книге Дэна Хэрли «Jazz-rock. Voicings for the Contemporary Keyboard Player» (доступна на сайте Aebersold Jazz). В книге приводится 17 различных последовательностей: от самых простых до самых сложных.

Когда вы только начинаете Для начала нужно почувствовать тонику каждого аккорда, затем первые пять нот каждой гаммы, затем каждое трезвучие, каждую гамму и т. д. Вот как должен выглядеть звук:

Если в одном такте встречаются два аккорда, придётся сжать фразу во времени или изменить её ритм. Этот метод можно применять для знакомства с любой новой песней. Я слышал, как два джазовых мастера сказали, что это первое, что они делают при разучивании новой мелодии, которую собираются исполнять соло. Это превосходный и простой способ дать уху привыкнуть к гармоническому движению темы.

Ниже обведены наиболее важные такты в блюзовой последовательности, которыми зачастую пренебрегают новички:

Мы уже знаем, что в большинстве аккордов звучание определяют терция и септима. Если на фортепиано сыграть только эти ступени, то блюзовая последовательность будет выглядеть так:

Настоятельно рекомендуется всем непианистам играть эту гармонию левой рукой на октаву ниже чем написано, правой в это время играть базовые упражнения. Смысл этого занятия состоит в том, что так легче увязать в голове гармонию и мелодию.

Большинство хороших музыкантов имеют представление о клавиатуре и могут сыграть блюз на фортепиано в нескольких тональностях. Вообще, вопросы по гармонии гораздо проще разрешить, глядя на клавиатуру фоно, чем на что-либо иное (например, саксофонные клапаны).

Хороший приём при импровизации – полутоновые разрешения в терцию и септиму аккорда, это усиливает звучание гармонии. Пример мелодической линии:

В любом такте блюзовой последовательности можно использовать блюзовую гамму. Она иногда слегка диссонирует с гармонией, но именно из-за этого, не лишённого своеобразной красоты диссонанса она и звучит как блюз. Однако не переусердствуйте, применяя одну лишь блюзовую гамму. Не упускайте возможность обогатить звучание доминантной и минорной гаммами. Блюзовая гамма в тональности "фа": **F Ab Bb B C Eb F**

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:

1. Играйте так, как чувствуете. Слушайте музыку в вашей голове. Записывайте свой голос на магнитофон и транскрибируйте то, что напели на своём инструменте.
2. Пойте во время прогулок, вождения автомобиля, когда принимаете душ и т. д. Попробуйте анализировать то, что вы поёте. Может быть, вы распознаете в этом фрагменты гамм или аккордов?
3. Слушайте джазменов, играющих блюз.
4. Попробуйте сыграть что-нибудь из 2 Тома «Nothing But the Blues» серии книг с дисками «play-a-long». Если у вас есть это издание, тренировались ли вы играть все произведения или же играли только в тональности Bb и F? Пора продвигаться дальше!
5. Помните, что определяющие ноты аккорда – терция и септима. Следует их акцентировать, чтобы обозначать гармоническое движение.
6. Играя блюз, используйте всё, что знаете о построении мелодии. Не закливайтесь на блюзовой гамме. В исполнении начинающего музыканта она может звучать очень бедно. С другой стороны, вперемешку с фразами, построенными на оригинальной гармонии, она звучит совсем неплохо.
7. Транскрибируйте целиком или фрагментами соло своих любимых музыкантов. Играйте их один в один. С теми же интонациями и фразировкой. Джазовая традиция передаётся путём подражания и транскрибирование чужих соло – один из путей к успеху.

ЧТО ЗНАЧИТ «СЛЫШАТЬ»?

1. Умение Слышать придает уверенности во время выступления, разучивания, преподавания, написания музыки и жизни в целом.
2. Умение Слышать доставляет удовольствие слушателю. Он будет воспринимать все тонкости музыки, относиться с большим уважением и пониманием, которые с годами будут только возрастать.
3. Умение Слышать отразится и на ваших преподавательских способностях, если вы учитель/музыкант. Хороший слух и передаваемые вами знания окажут большую помощь тем, кто только вступает на музыкальную тропу.
4. Умение Слышать делает нас независимыми, в хорошем смысле этого слова, помогает развенчать мифы о джазе и открыть свои творческие способности, ломает все преграды и преодолевает все барьеры.
5. Умение Слышать дает ощущение того, что ты являешься частью целого, наделяет уверенностью и верой, что ты можешь постичь внутреннюю музыку другого.
6. Слышать, значит чувствовать свободу!

Вариации на тему блюза

В предыдущей статье речь шла о блюзе (двенадцатитактовом), поэтому далее я хотел бы продолжить разговор о вариациях на тему блюза, довольно распространенных среди джазовых музыкантов. Термин «песни в три аккорда» обычно применяется к самой простой блюзовой последовательности. Если вы играете в тональности Фа, тремя аккордами будут: F7, Bb7 и C7. F7 называется I аккордом, Bb7 – IV аккордом, так как находится на четвертой ступени F7 гаммы, C7 называется V (обычно V7) аккордом, так как находится на пятой ступени F7 гаммы. Трехаккордной мелодией можно назвать песню, которая играется только на трех аккордах: I, IV и V.

Так как блюз распространялся по всему миру с помощью радио и аудиозаписей, все больше музыкантов стали играть блюз, а некоторые даже осмелились изменить структуру аккордов, подстраивая ее под свой внутренний голос. Эти изменения переходили от музыканта к музыканту и в итоге становились уже частью структуры блюза.

Ниже я привожу список 17 различных блюзовых последовательностей, взятых из книги Дэна Хэрли «Jazz/Rock Voicings for the Contemporary Keyboard Player», опубликованной издательством «Studio P/R, Inc.».

Последовательности читаются слева направо! Вначале идут более легкие, простые. За ними следуют измененные и более сложные, которые могут представлять трудности для начинающих джазовых музыкантов. Сначала потренируйте одну последовательность, и когда почувствуете, что она у вас получается, переходите к следующей.

Если возникнет необходимость, вы можете

поменять такт одного блюза на такт из другого, расположенного выше или ниже в списке.

Под номером 14 последовательность, которую использовал Чарли Паркер для блюза под названием «Blues for Alice» и «Laird Bird». В номере 16 используется непрерывный поток минорных аккордов (III) до минорного септаккорда (V7) обычно называемый II/V7-s или серии II/Vs. Эксперимент с различными последовательностями и упражнениями на них описывалась в выпуске за 1 ноября-15 декабря.

Начинайте играть медленно, чтобы четко услышать последовательность тоники. Со временем вы запомните ее и сможете начинать в более быстром темпе. Попробуйте запомнить каждую последовательность, с которой вы работаете. Хорошая память – самое важное в импровизации! Слушайте джазовых исполнителей в записи и попробуйте услышать, когда они меняют аккорды, гаммы, паттерны трехаккордной последовательности. Мастера джаза всегда это делают, и причем с такой легкостью, что не всегда можно распознать на слух, что они отступили от основной последовательности ритм-группы. Послушайте 2 Том серии книг и минусовок «Nothin' But Blues». В них содержится одиннадцать различных прогрессий ритм-групп, под которые можно заниматься. Басовики или пианисты могут отключить один стерео-канал и играть вместо исполнителя на записи. Это хороший опыт попрактиковаться игре вместе с профессиональной ритм секцией.

Чтобы научиться играть блюз, нужно слушать тех, кто его играет. Всегда слушайте только профессионалов!

Пример блюзовой последовательности в Фа тональности												Составлено Дэном Хэрли											
Читайте слева направо																							
FIGURE NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1.	F7	F7	F7	F7	Bb7	Bb7	F7	F7	C7	C7	F7	F7											
2.	F7	F7	F7	F7	Bb7	Bb7	F7	F7	C7	Bb7	F7	C7											
3.	F7	Bb7	F7	F7	Bb7	Bb7	F7	F7	G7	C7	F7	C7											
4.	F7	Bb7	F7	F7	Bb7	Bb7	F7	D7	G7	C7	F7	C7											
5.	F7	Bb7	F7	F7	Bb7	Bb7	F7	D7	Gm7	C7	F7	Gm7	C7										
6.	F7	Bb7	F7	F7	Bb7	Eb7	F7	D7	Db7	C7	F7	Db7	C7										
7.	F7	Bb7	F7	Cm7	F7	Bb7	Eb7	F7	Am7	D7	Gm7	C7	Am7	D7	Gm7	C7							
8.	F7	Bb7	F7	Cm7	F7	Bb7	Eb7	Am7	D7	Gm7	C7	Am7	D7	Gm7	C7								
9.	F7	Bb7	F7	Cm7	F7	Bb7	Bm7	E7	F7	E7	Eb7	D7	Gm7	C7	Bb7	Am7	D7	Gm7	C7				
10.	F M7	Em7	A7	Dm7	G7	Cm7	F7	Bb7	Bb7	Am7	D7	Abm7	Db7	Gm7	C7	Dbm7	Db7	F7	D7	Gm7	C7		
11.	F M7	Em7	Ebm7	Dm7	Dbm7	Cm7	Db7	Bb M7	Bb7	Am7	Abm7	Gm7	C7	Am7	Abm7	Gm7	Qb						
12.	F M7	Bb M7	Am7	Gm7	Dbm7	Db7	Bb M7	Bb7	Am7	Abm7	Gm7	Qb7	F M7	Abm7	Gm7	Qb							
13.	F M7	Bb M7	Am7	Gm7	Dbm7	Db7	Bb M7	Bb7	Eb7	A# M7	Abm7	Db7	Qb M7	Gm7	C7	Am7	D7	Dbm7	Qb				
14.	F M7	Em7	A7	Dm7	G7	Cm7	F7	Bb M7	Bb7	Eb7	Am7	Abm7	Db7	Gm7	C7	Am7	D7	Gm7	C7				
15.	F M7	Em7	A7	Dm7	G7	Gbm7	Qb7	Bb M7	Bm7	E7	Am7	Abm7	Db7	Gm7	C7	Bb7	Am7	D7	Gm7	C7			
16.	Fbm7	B7	Em7	A7	Dm7	G7	Cm7	F7	Bb M7	Bb7	Eb7	A# M7	Abm7	Db7	Qb M7	Gm7	C7	Am7	D7	Gm7	C7		
17.	F M7	Fbm7	B7	EM7	Ebm7	Qb M7	Bb M7	Bb M7	Bm7	E7	AM7	Am7	D7	GM7	Qb M7	FM7	A# M7	GM7	Qb				

Примечание: часть одной прогрессии можно сочетать с другой, тем самым получив слегка измененный вариант. Обратите внимание, что практически все блюзовые прогрессии имеют одну форму: сначала – 4 такта – I аккорд; потом – 4 такта – IV аккорд (возврат к I или заменяющему его аккорду); в конце – 4 такта – V аккорд (или II-V) и возврат к I аккорду.

ВАЖНЫЕ ЦЕННОСТИ

САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ --- СТРАХ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ --- СЕГОДНЯ
ТО, ЧТО ЛЕГЧЕ ВСЕГО СДЕЛАТЬ --- НАЙТИ ОШИБКУ
САМОЕ БЕСПОЛЕЗНОЕ КАЧЕСТВО --- ГОРДИНЯ
ВЕЛИЧАЙШАЯ ОШИБКА --- СДАТЬСЯ
ГЛАВНЫЙ КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ --- ЭГОИЗМ
ВЕЛИЧАЙШЕЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ --- ХОРОШО ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА
НЕПРИЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕК --- ТОТ, КТО ПОСТОЯННО ЖАЛУЕТСЯ
НАИХУДШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ --- ПОТЕРЯ ЭНТУЗИАЗМА
ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ --- КТО НАДЕЛЯЕТ ЖЕЛАНИЕМ УЧИТЬСЯ
ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОТРЕБНОСТЬ --- ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
ХУДШЕЕ ЧУВСТВО --- СОЖАЛЕТЬ ОБ УСПЕХЕ ДРУГИХ
ГЛАВНАЯ СПОСОБНОСТЬ --- УМЕТЬ ПРОЩАТЬ
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ПОЗНАНИЕ --- БОГ
САМОЕ ГЛАВНОЕ ВО ВСЕМ МИРЕ --- ЛЮБОВЬ

СОВЕТ: Повесьте лист с этими ценностями на стену в вашей комнате

**Учение музыке – самый могучий
инструмент, потому что ритм и
гармония проникают в душу
человека и сильнее всего
захватывают ее.**

Платон

БИЛЛ ЭВАНС - пианист

-- Эванс изобрел совершенно новый и индивидуальный подход к джазовой игре на фортепьяно. Однажды он сказал: «Она (музыка) должна наполнять душу человека, обогащать его духовный мир, открывать ту часть себя, которая раньше была глубоко спрятана. Всегда интересно обнаружить что-то новое в себе, но только искусство может показать человека с совершенно невиданной ему стороны. Это и есть основная задача искусства: найти что-то уникальное в себе и уметь передать это другим людям. Настоящее волшебство заключается в том, что человек даже не осознает, что, слушая музыку, он тем самым обогащает свою жизнь. И в этом назначение музыки».

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БИБОПА

составлено Дэвидом Бэйкером

1. УСЛОЖНЕННАЯ ГАРМОНИЯ
2. БОЛЕЕ ДЛИННЫЕ МЕЛОДИЧНЫЕ ФРАЗЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТНЫХ ИНТЕРВАЛОВ, ОСНОВАННЫХ НА РАСШИРЕНИИ АККОРДОВ (девятого, одиннадцатого, тринадцатого и т.д.).
3. ГАРМОНИИ УДЕЛЯЕТСЯ ТАКОЕ ЖЕ ЗНАЧЕНИЕ КАК МЕЛОДИИ И РИТМУ (ЗАПАДНОЕ ВЛИЯНИЕ).
4. ОБЯЗАТЕЛЬНА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ЗВУКА.
5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ХОРОШЕГО СЛУХА И ЖИВОГО УМА.
6. ВОСЬМЫЕ И ШЕСТНАДЦАТЫЕ СТАЛИ ОСНОВНЫМИ НОТАМИ ТОГО ВРЕМЕНИ.
7. ЧИСТАЯ, ФОРТЕПЬЯНО-ПОДОБНАЯ ИГРА САКСОФОНА.
8. ИСПОЛНИТЕЛИ СЛЕДОВАЛИ НАПРАВЛЕНИЮ ИГРЫ БЕЗ ВИБРАТО (УМЕНЬШЕНИЕ ДИАПАЗОНА И ГИБКОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА – ОЧЕРЕДНОЙ ЗАПАДНЫЙ ПРИНЦИП). НА ПРАКТИКЕ ВИРТУОЗНОСТЬ НЕНАГРОМОЖДЕННОГО ЗВУКА.
9. АКЦЕНТ ДЕЛАЛСЯ БОЛЬШЕ НА СОДЕРЖАНИИ, А НЕ НА ЗВУКЕ.
10. СЛОЖНЫЕ АККОРДЫ, ДАЮЩИЕ СОЛИСТУ БОЛЕЕ ШИРОКУЮ ГАРМОНИЮ, И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ШИРОКИЙ ВЫБОР НОТ И БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ХРОМАТИКИ.
11. АККОРДЫ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СОБОЙ ИМПРОВИЗАЦИЮ, А НЕ ЦЕЛЬНУЮ МЕЛОДИЮ.
12. ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО – ОСТРАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ (БЫСТРО, ИНТЕНСИВНО, ГОРЯЧО).
13. КОЛЛЕКТИВНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ СУЩЕСТВОВАЛА ТОЛЬКО МЕЖДУ СОЛИСТОМ И РИТМ СЕКЦИЕЙ.
14. В ОСНОВНОМ БИБОП ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ОРКЕСТРОВ, НО ТАКЖЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ И У НЕКОТОРЫХ БИГБЭНДАХ.
15. ПОЯВИЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ПОНЯТИЕ ЗАМЕНЫ АККОРДОВ, ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЛО ШИРОКУЮ ОСНОВУ ГАРМОНИИ.
16. МУЗЫКА ПРИБЛИЗИЛАСЬ К ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ИЗ-ЗА ОСОБОГО УПОРА НА ГАРМОНИЮ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И БОЛЕЕ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПАДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.
17. ДЖАЗОВЫЙ ЯЗЫК БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕОСМЫСЛЕН, ПОНЯТИЯ ИЗМЕНЯЛИСЬ, ПЕРЕИМЕНОВЫВАЛИСЬ, ИСЧЕЗАЛИ СТАРЫЕ И ДОБАВЛЯЛИСЬ НОВЫЕ ТЕРМИНЫ.
18. СНОВА ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕЛ ПОЛИРИТМ.
19. БИБОП КОДИФИЦИРОВАЛ ВСЕ, ЧТО БЫЛО ДО НЕГО. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЭТО БЫЛ ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕННОЙ ДЖАЗОВОЙ ПРАКТИКИ.
20. ОБЫЧНЫМ БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИСОННЫХ МЕЛОДИЙ ИЗ-ЗА ВОЗРАСТАЮЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ГАРМОНИИ, СДЕЛАВШЕЙ КОНТРАПУНКТНЫЕ И ВТОРЫЕ СТРОКИ МЕНЕЕ ДОПУСТИМЫМИ.
21. НАЛИЧИЕ ПАУЗ, КАК СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СНОВА ПРИОБРЕЛО ПОПУЛЯРНОСТЬ.
22. ИСПОЛНИТЕЛИ БИБОПА АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАЛИ ФРАГМЕНТЫ ИЛИ ВСТАВКИ ИЗ ДРУГИХ МЕЛОДИЙ.
23. МЕЛОДИЯ БИБОПА СОСТОЯЛА ТОЛЬКО ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: ФОНОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, КОРОТКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ, УНИСОННЫЕ ИНТЕРЛЮДИИ.
24. МЕЛОДИЧЕСКИЕ ЛИНИИ БЫЛИ БОЛЬШЕ СКАЛЯРНЫМИ, НЕЖЕЛИ АККОРДНЫМИ.
25. В ЯЗЫК ВОШЛИ УСЛОЖНЕННЫЕ ЛАДЫ. НАПРИМЕР, УМЕНЬШЕННЫЙ ЛАД (1, 2, 3, 3 #4, 5, 6, 7, 8)
26. ПРЕДПРИНИМАЛАСЬ ПОПЫТКА ОБЪЕДИНИТЬ СОЛЬНЫЕ ЛИНИИ, СВЯЗАВ С ПОМОЩЬЮ ВОЗВРАТОВ, ЦИКЛОВ И ДРУГИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СВЯЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ.
27. ФОРТЕПЬЯНО СТАЛО ОДНИМ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫРАЖЕНИЯ.
28. ПОСТРОЕНИЕ АССИМЕТРИЧНОГО СОЛО.

Список исполнителей бибоба

Чарли Паркер, альт-саксофон	Декстер Гордон, тенор-саксофон
Диззи Гиллеспи, труба	Мит Джексон, вибрафон
Бад Пауэлл, фортепьяно	Уинтон Келли, фортепьяно
Чарли Мингус, бас	Хорас Сильвер, фортепьяно
Макс Роуч, ударные	Арт Блэки, ударные
Телониус Монк, фортепьяно	Джимми Реней, гитара
Сонни Стит, альт/тенор-саксофон	Уэс Монтгомери, гитара
Клиффорд Браун, труба	Чарльз Макферсон, альт-саксофон
Уорделл Грей, тенор-саксофон	Джеймс Муди, тенор/альт-саксофон
Эл Хейг, фортепьяно	Фил Вудз, альт-саксофон
Говард Макги, труба	Кэннонболл Эддерли, альт-саксофон
Фэтс Наварро, труба	Майлз Дэвис, труба
Рэд Родни, труба	Ли Конитц, альт-саксофон
Дж. Дж. Джонсон, тромбон	Джерри Малиген, баритон-саксофон
Сонни Роллинз, тенор-саксофон	Рей Браун, бас

ЛАДЫ БИБОПА

Лад БИБОПА: мажорный, минорный, доминантный септаккорд, полууменьшенный. Чаще всего используется доминантный септаккорд и дорийские минорные лады.

С7 Лад бибоба = C D E F G A Bb В-бекар C – которая также называется септаккорд.

Не допускайте того, чтобы В-бекар попадала на слабую (1,2,3,4) долю такта. Она ВСЕГДА должна приходиться на сильную долю. Хорошими начальными нотами для восходящей восьминотной линии являются: 1, 3, 5, b7; для нисходящей: 1, b7, 5, 3. Это все аккордные ноты. Если вы начинаете фразу со 2, 4 или 6 тональности, используйте хроматику в любом месте фразы, чтобы В попадало на сильную долю такта. Используйте подходящую джазовую артикуляцию, в противном случае вы сведете на нет пользу бибоповского лада и гармонии.

***Следуйте вышеуказанному и ваши фразы зазвучат так,
словно вы слышите их в качественной записи.***

ЛАДЫ БИБОПА: МАЖОР = 1, 2, 3, 4, 5, (#5,) 6, 7, 1

ДОМИНАНТНЫЙ СЕПТАККОРД = 1, 2, 3, 4, 5, 6, b7,(7,)1

МИНОР = 1, 2, b3, (3,) 4, 5, 6, b7, 1

В скобках указана добавочная нота

ПОЛУУМЕНЬШЕННЫЙ = 1, 2, 3, 4, 5, (#5) 6, 7, 1

***ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАДОВ БИБОПА СРАЗУ ЖЕ
СДЕЛАЕТ ЗВУЧАНИЕ БОЛЕЕ УТОНЧЕННЫМ И ЖИВЫМ.***

ТАБЛИЦА ТРАНСПОНИРОВАНИЯ

Концерт до мажор: Тромбон, фортепьяно, флейта, гитара, гобой, орган, скрипка, виолончель, альт, арфа, саксофон, труба, бас гитара, бас скрипка.

Си минор: труба, корнет, кларнет, тенор саксофон, сопрано саксофон.

Ми минор: альт и баритон саксофон, ми минор кларнет.

Примечание: Инструменты концерта до мажор не транспонируются. Они играют ноты, так как они есть. Bb инструменты играют ноты вверх на целый тон. Это называется транспонированием на один тон вверх. Eb инструменты играют ноты на три полутона ВНИЗ (малая терция). Это называется транспонированием на малую терцию.

Если бы музыкальная фраза состояла из этих нот, они были бы транспонированы следующим образом:

<u>Концерт до мажор:</u>	C	Eb	G	Bb	A	G	F	D	Db	Gb	B	E	Ab
<u>Си минор:</u>	D	F	A	C	B	A	G	E	Eb	Ab	C#	F#	Bb
<u>Ми минор:</u>	A	C	E	G	F#	E	D	B	Bb	Eb	Ab	C#	F

ДВЕ ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ

Эти истории произошли на самом деле. Первая взята из интервью Чарли Паркера Леонарду Фезеру. Данное интервью доступно в двух версиях: 5-минутный и 15-минутный варианты. Последнее было выпущено в альбоме MEEHA DISCOS под названием «Rappin with Bird», кроме того там еще 8 композиций Пташки.

История Джона Уэлча была рассказана мне им самим в 1976 году. Прочитав обе истории, я уверен, вы почувствуете любовь к человечеству Пташки и его готовность всегда прийти на помощь.

Чарли Паркер: «Я умел играть две мелодии "Lazy River" и "Honeysuckle Rose" в тональности Ре- на саксофоне (alto sax) и Фа (F concert) восемь тактов от начала и до конца. Мне и в голову не приходило, что есть какие-то другие тональности или что-то в этом роде. Я взял саксофон и пришел туда, где играла одна группа. Они начали с композиции под названием «Body and Soul». Я стал играть «Honeysuckle Rose» в известной мне тональности. Все же начали покатываться со смеху и смеялись не унимаясь. Тогда мне было лет 16-17, и я понятия не имел, что на свете есть какие-либо другие тональности.

Джейми Аберсольд: Из вышесказанного понятно, что Чарли Паркер не слишком разбирался в джазе, когда только начинал играть. Я думаю, что то же самое, можно сказать о большинстве из нас. Чарли Паркер потратил много времени, практикуясь играть настоящие вещи, слушая профессионалов и тем самым, максимально собирая нужные знания о музыке, и в короткий срок превратился в легенду своего времени. Чтобы узнать больше о жизни Чарли Паркера, советую прочитать следующие книги (все они доступны на сайте <http://www.jazzbooks.com>):

«Bird Lives» Роча Рассела,

«Charlie Parker: His Music and Life» Карла Войдека,

«The Charlie Parker Companion: Six Decades of Commentary» Карла Войдека.

Джон Уэлч: «Тогда я был наивным восемнадцатилетним подростком. Научившись аранжировке у Билла Руссо, дальше я решил изучать музыку в университете Южной Дакоты, но мне там не понравилось, и я без конца писал

Билли Руссо принять меня обратно. Вместе с Ленни Тристано он устроил меня на уроки в Нью-Йорке. Приехав в Нью-Йорк, я решил провести свой первый уикенд в этом городе в местечке, где находился клуб под названием «The Open Door». Взяв тромбон, я направился туда. На входе висела вывеска: «Каждую субботу после полудня джем-сейшн». Был субботний полдень, так что я зашел внутрь. На сцене группа играла блюз в фа мажоре. Я подумал: «Здорово, люблю играть блюз в фа мажоре». Достав тромбон, я двинулся к сцене и присоединился к ним. В то время я находился под впечатлением Джорджа Бруниз, тромбониста играющего диксиленд, поэтому начал играть с отставанием. Они резко перестали играть и пианист объявил: «Чероки в ми мажоре», заиграв в таком темпе, что я не поверил своим ушам. Ну что ж отлично. Я не знал этой композиции и не очень-то хорошо играл в этой тональности и тем более в таком бешеном темпе, поэтому решил пропустить. Я вернулся к своему столику, уложил тромбон обратно в чехол и наблюдал концерт оттуда. Все уставились на меня так, будто наступил конец света. Потом ко мне подошел один из слушателей, разобрал мой тромбон и уложил обратно в чехол. Затем взглянул на меня и сказал: «Это было ужасно».

«В клубе в тот вечер играли Бад Пауэлл, Макс Роуч, Чарльз Мингус, Майлз Дэвис и никто иной, как сам Чарли Паркер!»

«Парнем, который подошел тогда ко мне и разобрал мой тромбон, был Джордж Уоллингтон. И после его слов я сразу все понял!»

«Очевидно, я сделал что-то ужасное. Группа перестала играть, в мою сторону направился Пташка и остановился прямо возле моего столика. Помню, как он развернул стул и уселся напротив меня. И тогда он сказал: «Послушай парень, то, что ты играл, не очень подходит нашей группе, но играл ты что надо. Хорошо начал. Так что продолжай в том же духе».

«Чарли Пташка был так добр ко мне, в то время как любой другой на его месте просто прикончил бы меня. Это произвело на меня такое впечатление. Более того, я должен сказать, что в тот момент Чарли Паркер своим поведением поразил меня больше как человек, а не музыкант».

Джейми Аберсольд: Эти две истории представляют собой ярчайший пример того, как человек, добившийся успеха в джазе, может прийти на помощь новичку, вдохновить его, когда, казалось бы, все пропало. Одна из замечательных вещей, которой учит джаз, передача ценной информации в каждый уголок музыкального мира, не ожидая ничего взамен.

...Этому учит музыка Чарли Паркера...

Следующие несколько страниц взяты из практических заданий и занятий, используемых на моих летних семинарах под названием «Summer Jazz Workshops». Попробуйте выполнить эти задания самостоятельно. Если у вас нет преподавателя или педагога, который может проверить ваши упражнения, вы можете выслать их нам по электронной почте, мы исправим ошибки, если они будут, и вышлем вам обратно. -- **Джейми Аберсольд**

H = полутона, W = тон, -3 = малая терция (3 полутона)

Мажорный лад = W W H W W W H

Минорный лад = W H W W W H W

Доминантсептаккорд = W W H W W H W

Полууменьшенный лад = H W W H W W W

Полууменьшенный лад с повыш. 2й ступенью =

W H W H W W W

Лидийский = W W W H W W H (мажор с повыш.

4й ступенью)

Целотонный лад = W W W W W W

Уменьшенный лад = W H W H W H W H (начинается с W)

Уменьшенный лад = H W H W H W H W (начинается с H)

Уменьшенный целотонный лад = H W H W W W W

Блюзовый лад = -3 W H H -3 W

Лидийский доминантный лад = W W W H W H W

Для дальнейшего изучения, рекомендую книгу Дэна «The Jazz Language».

[# и + означает повышение на полтона, b или - означает понижение на полтона, -3 означает три полутона]

НАПИШИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЛАДЫ, ИСПОЛЬЗУЯ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЛАДОВ И ПОЛУТОНОВ:

1. Bb

2. Ab7

3. B-7

4. Bø

5. D-

6. C#7

7. F#-7

8. Eø

9. F-7

10. D7

11. G-

12. C7

13. F

14. Aø#2

15. Bb major #4

16. Ab-

17. Eb7

18. E-

19. B7

20. C7#4

НАЗВАНИЕ ЛАДА: -

1. A7#4
2. B- \triangle
3. C7+9
4. Bb \triangle #4
5. D \emptyset
6. Ab \triangle #4
7. C \emptyset #2
8. F \triangle #4,#5
9. Bb- \triangle
10. E7#4
11. F7+5
12. Eb7 #4, #5
13. A \triangle #4
14. Db7b9
15. B7b9
16. G- \triangle
17. C7b9
18. G \emptyset
19. D- \triangle
20. A7#9

1. 3я ступень ми бемоль мажор _____
2. 4я ступень аккорда A- _____
3. 6я ступень аккорда Bb7 _____
4. 5я ступень аккорда Ab-7 _____
5. 3я ступень аккорда E-7 _____
6. 7я ступень ля бемоль мажор _____
7. 2я ступень аккорда F7 _____
8. 7я ступень аккорда E7 _____
9. 2я ступень аккорда F#7 _____
10. 4я ступень аккорда F#-7 _____
11. 6я ступень аккорда Eb-7 _____
12. 7я ступень аккорда D-7 _____
13. 5я ступень аккорда Db7 _____
14. 3я ступень аккорда B7 _____
15. 2я ступень соль бемоль мажор _____
16. 8я ступень аккорда B-7 _____
17. 4я ступень аккорда Bb-7 _____
18. 1я ступень аккорда F#7 _____
19. 5я ступень аккорда E7 _____
20. 7я ступень аккорда F-7 _____
21. 3я ступень аккорда G7 _____
22. 3я ступень аккорда F#-7 _____
23. 4я ступень аккорда D7 _____
24. 6я ступень аккорда Eb7 _____
25. 7я ступень аккорда Db7 _____
26. 7я ступень ми мажор _____
27. 6я ступень аккорда A7 _____
28. 5я ступень аккорда Db-7 _____
29. 7я ступень аккорда B7 _____
30. 4я ступень аккорда Bb-7 _____
31. 8я ступень аккорда Eb-7 _____
32. 2я ступень си мажор _____
33. 7я ступень аккорда C-7 _____
34. 6я ступень аккорда Gb7 _____
35. 9я ступень ля бемоль мажор _____
36. 9я ступень аккорда E-7 _____
37. 9я ступень аккорда B7 _____
38. 4я ступень аккорда F7 _____
39. 3я ступень аккорда Ab-7 _____

II V7 I

**РАБОТАТЬ с
КАРАНДАШОМ**

Последовательности II V7 I в мажорной тональности / Последовательности II V7 I в минорной тональности

Я указал один из трех символов аккорда, впишите оставшиеся два. Упражнение выполняется слева направо. Когда в минорной тональности аккорд II становится полууменьшенным, аккорд V7, как правило, меняется и появляются b9, +9-или +5 или +4.

МАЖОРНАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ

	II	V7	I
1		A7	
2	D-		
3		Bb7	
4			Ab
5		G7	
6	C-		
7			Gb
8	Ab-		
9		Db7	
10		E7	
11			C [△]
12		B7	
13	F-7		
14			G
15	C-		
16		F7	
17	B-		
18			A [△]
19	Eb-		
20		D7	

МИНОРНАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ

	(half-dim.) II	V7 (altered dom.)	I (minor)
1	D [∅]		
2		A7+9	
3		D7+9	
4	E [∅]		
5			Ab-
6		C7b9	
7	F [∅]		
8	C [∅]		
9			Bb-7
10		G7b9	
11	C# [∅]		
12			G-7
13		F7+9	
14			A-7
15		C#7+9	
16	A [∅]		
17			Eb-7
18		B7b9	
19	B [∅]		
20			Db-

Расстояние от тоники аккорда II до тоники аккорда V7 – чистая кварта. Интервал чистой кварты составляет пять полутонов. Расстояние от тоники аккорда V7 до тоники аккорда I также длиной в чистую кварту. Попробуйте запомнить последовательность целиком: II V7 I. Учтите, лады, включающие II V7 I в мажорной тональности, содержат те же самые ключевые знаки.

Например: $\frac{II}{D-} \frac{V7}{G7} \frac{I}{C}$ никаких диэзов и бемолей

**РАБОТАТЬ с
КАРАНДАШОМ**

- Все права защищены© 2000 Jamey Aebersold Jazz, Inc. • <http://www.jazzbooks.com>

Прогрессия II V7 I с акцентом на септиму, разрешающуюся в терцию

The image shows a jazz piano accompaniment for a II V7 I progression. The score is organized into four systems, each containing two staves (treble and bass clef). The key signature has one flat (Bb). The progression is D-7 G7 C, E-7 A7 D, B-7 E7 A, and D-7 G7 C. The measures are numbered 1 through 24. Fingerings 7, 3, and 8 are indicated for the 7th and 3rd of the chords. The word 'Anticipated' is written under the 5th measure of the first system.

System 1: D-7 G7 C

- Measure 1: D-7 G7 C (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 2: D-7 G7 C (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 3: D-7 G7 C (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 4: D-7 G7 C (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 5: D-7 G7 C (Fingerings: 7, 3, 8) - Anticipated
- Measure 6: D-7 G7 C (Fingerings: 7, 3, 8)

System 2: E-7 A7 D

- Measure 7: E-7 A7 D (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 8: E-7 A7 D (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 9: E-7 A7 D (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 10: E-7 A7 D (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 11: E-7 A7 D (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 12: E-7 A7 D (Fingerings: 7, 3, 8)

System 3: B-7 E7 A

- Measure 13: B-7 E7 A (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 14: B-7 E7 A (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 15: B-7 E7 A (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 16: B-7 E7 A (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 17: B-7 E7 A (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 18: B-7 E7 A (Fingerings: 7, 3, 8)

System 4: D-7 G7 C

- Measure 19: D-7 G7 C (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 20: D-7 G7 C (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 21: D-7 G7 C (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 22: D-7 G7 C (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 23: D-7 G7 C (Fingerings: 7, 3, 8)
- Measure 24: D-7 G7 C (Fingerings: 7, 3, 8)

Блюз

① F блюз – двухголосие
③ F блюз – трехголосие
двухголосие

② F блюз – двухголосие
④ Bb блюз – двухголосие
⑥ Bb блюз – трехголосие

⑤ Bb блюз – двухголосие
⑦ Bb блюз – четырехголосие

Основной тон играйте левой рукой: так вы сможете уловить блюзовое звучание.
Данные мелодические партии лучше играть левой рукой, а правой рукой – импровизировать или оттачивать лады, аккорды, паттерны и т.д.

① F7 Bb7 F7 C- F7 Bb7 Bb7 F7 D7
G- (G7) C7 F7 C7 ② F7 Bb7 F7 C- F7
Bb7 Bb7 F7 D7 G- (G7) C7 A- D7 G- C7
③ F7 Bb7 F7 C- F7 Bb7 Bb7 F7 D7 D7+9
G- C7 A- D7 G- C7 ④ Bb7 Eb7 Bb7 Bb7
Eb7 Eb7 Bb7 G7 C- (C7) F7 Bb7 F7
⑤ Bb7 Eb7 Bb7 Bb7 Eb7 Eb7 Bb7 G7 C- (C7) F7 Bb7 F7
⑥ Bb7 Eb7 Bb7 Bb7 Eb7 Eb7 Bb7 G7 (G7b9) C- (C7) F7 Bb7 F7
⑦ Bb7 Eb7 Bb7 Bb7 Eb7 Eb7 Bb7 G7 (G7b9) C- (C7) F7 Bb7 F7

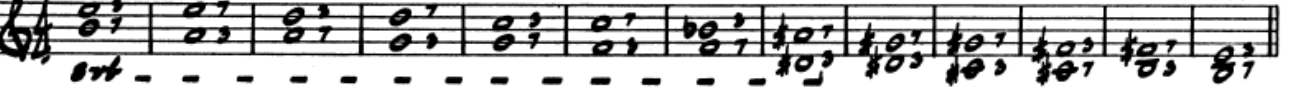
MAJOR - thru Cycle - 3rd and 7th.

CΔ FΔ BbΔ EbΔ AbΔ DbΔ GbΔ BΔ EΔ AΔ DΔ GΔ CΔ

1

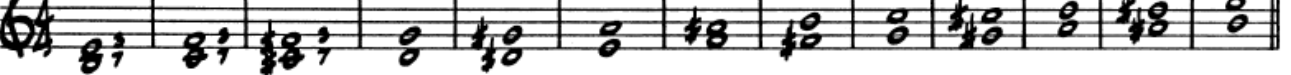
MAJOR - thru Cycle - 3rd and 7th.

CΔ FΔ BbΔ EbΔ AbΔ DbΔ GbΔ BΔ EΔ AΔ DΔ GΔ CΔ

2

MAJOR - up chromatically. 3rd and 7th.

CΔ DbΔ DΔ EbΔ EΔ FΔ F#Δ GΔ AbΔ AΔ BbΔ BΔ CΔ

3

MAJOR - down chromatically. 3rd and 7th.

CΔ BΔ BbΔ AΔ AbΔ GΔ F#Δ FΔ EΔ EbΔ DΔ DbΔ CΔ

4

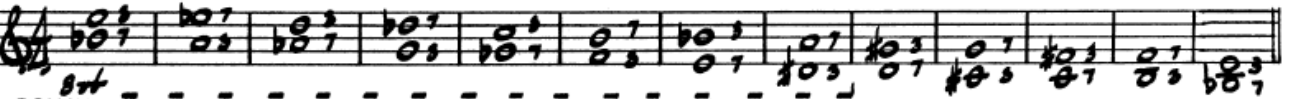
DOMINANT 7ths - thru Cycle. 3rd and 7th.

C7 F7 Bb7 Eb7 Ab7 Db7 Gb7 B7 E7 A7 D7 G7 C7

5

DOMINANT 7ths - thru Cycle. 3rd and 7th.

C7 F7 Bb7 Eb7 Ab7 Db7 Gb7 B7 E7 A7 D7 G7 C7

6

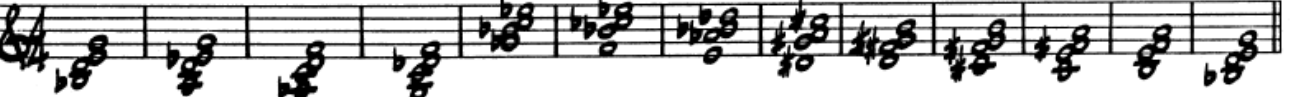
DOMINANT 7ths - thru Cycle. 3 note voicings.

C7 F7 Bb7 Eb7 Ab7 Db7 Gb7 B7 E7 A7 D7 G7 C7

7

DOMINANT 7ths. Cycle. 4-note voicings.

C7 F7 Bb7 Eb7 Ab7 Db7 Gb7 B7 E7 A7 D7 G7 C7

8

ФОРТЕПИАННЫЕ ПАРТИИ

- ① II - V7 - I ② II - V7 - I ③ МАЖОР, ДОМИНАНТСЕПТ II - V7 - I

①

C- F7 BbΔ Bb6 B- E7 AΔ A6 Bb- Eb7 AbΔ Ab6 A- D7 GΔ G6

Ab- Db7 GbΔ Gb6 G- C7 FΔ F6 F#- B7 EΔ E6 F- Bb7 EbΔ Eb6

E- A7 DΔ D6 Eb- Ab7 DbΔ Db6 D- G7 CΔ C6 Db- Gb7 BΔ B6

②

C- F7 BbΔ Bb- Eb7 AbΔ Ab- Db7 GbΔ F#- B7 EΔ

E- A7 DΔ D- G7 CΔ C#- F#7 BΔ B- E7 AΔ

A- D7 GΔ G- C7 FΔ F- Bb7 EbΔ Eb- Ab7 DbΔ

③

CΔ C7 C- F7 BbΔ Bb7 Bb- Eb7 AbΔ Ab7 Ab- Db7 GbΔ Gb7 F#- B7

EΔ E7 E- A7 DΔ D7 D- G7 CΔ DbΔ Db7 C#- F#7 BΔ B7

B- E7 AΔ A7 A- D7 GΔ G7 G- C7 FΔ F7 F- Bb7 EbΔ Eb7 Eb- Ab7 DbΔ

В большинстве стандартов и блюзе используется гармоническая прогрессия II/V7 или II/V7/I. Здесь представлены партии клавишных инструментов, наиболее часто используемые профессиональными музыкантами по всему миру. Запомните их, и вы быстро поймете, что на них строится вся популярная американская музыка.

ФОРТЕПИАННЫЕ ПАРТИИ

ВСЕ МАЖОРНЫЕ ТОНАЛЬНОСТИ II-V7-I

II V7 I

Скоро

ВСЕ МАЖОРНЫЕ ТОНАЛЬНОСТИ II-V7-I (инверсии)

II V7 I

Скоро

ВСЕ МИНОРНЫЕ ТОНАЛЬНОСТИ Ø-V7+9-I

II V7+9 I

Handwritten musical score for all minor keys, V7+9-I progression. The score is written in 4/4 time and consists of four systems, each with a treble and bass staff. The first system includes a 'PLAY DOWN ONE' instruction. The chords are written in a shorthand notation, with the bass line often showing the root and the treble line showing the 7th and 9th. The progression is: Dø, G7+9, C-, C-, Cø, F7+9, Bb-, Bb-, Bbø, Eb7+9, Ab-, Ab-.

ВСЕ МИНОРНЫЕ ТОНАЛЬНОСТИ Ø-V7+9-I (инверсии)

V7+9 (b9)

Handwritten musical score for all minor keys, V7+9-I (inversions) progression. The score is written in 4/4 time and consists of four systems, each with a treble and bass staff. The first system includes a 'PLAY DOWN ONE' instruction. The chords are written in a shorthand notation, with the bass line often showing the root and the treble line showing the 7th and 9th. The progression is: Dø, G7+9, C-, C-, Cø, F7+9, Bb-, Bb-, Bbø, Eb7+9, Ab-, Ab-.

ПАМЯТКА

из семинаров «Импровизировать может любой»

- Два фактора препятствуют людям в импровизации: боязнь потеряться и страх сыграть не ту ноту.
- Записывайте свою собственную игру и слушайте. Не будьте критичны. Просто слушайте.
- Юмор – важная часть творчества.
- ТВ подавляет воображение.
- Невежество губит. Так же как курение.
- Вы можете заниматься час без перерыва?
- Если вы не думаете перед тем, как сыграть фразу, это не импровизация, а просто упражнение.
- Пойте! Пойте! Пойте!
- Проще спеть то, что в голове, чем сыграть это на инструменте, цель – быть способным играть на инструменте то, что звучит в голове.
- Продумывайте каждую ноту, перед тем как её играть.
- Кто-нибудь когда-нибудь умер от того, что слишком много думал?
- Блюз, в большинстве случаев, джазовыми музыкантами играется в F и Bb.
- Не занимайтесь одним и тем же всё время – покоряйте новые высоты.
- Лады **ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!**
- Большая часть музыки состоит из двух-, четырёх- и восьмитактовых фраз.
- Большинство барабанщиков поют себе мелодию, чтобы не потеряться, но они могут научиться слушать фразы.
- Ваш алфавит – хроматическая гамма, знайте её от самой нижней ноты своего инструмента до самой высокой.
- Существует только две увеличенных звукоряда и три уменьшённых.
- Обычно джазовые музыканты играют восьмыми – играйте так гаммы и упражнения.
- Используйте джазовую артикуляцию, играя аккорды и гаммы, не отделяя каждую ноту языком или лигуя каждую ноту, а используя промежуточный вариант. Артикуляция – ключевой компонент вашей индивидуальности.
- Занимайтесь артикуляцией – через 4-6 недель сможете изменить свою музыкальную индивидуальность. Слушайте профессионалов. Когда станете заниматься упражнениями на артикуляцию, играйте медленно, чтобы было удобно и проще для пальцев. В этом случае вы сможете сосредоточиться на артикуляции.
- Одна из причин, что у вас не такое звучание, как у тех парней на записи, это то, что вы не занимались артикуляцией.
- Играйте соло вместе с записью, надлежащим образом практикуя артикуляцию – имитируйте мастеров джаза.
- Внушение направляет вашу душу и воодушевляет.
- Слушайте и заимствуйте идеи из записей.
- **СЛУШАЙТЕ!** Ещё и ещё и ещё! Все ответы на ваши вопросы есть в записях.
- Слушайте джаз каждый день.
- Если вы хорошо оснащены технически – у вас больше возможностей.
- Не используйте «минусы» для того, чтобы выдерживать ритм, используйте их, чтобы учиться слышать каждую **ТОНАЛЬНОСТЬ**.
- В действительности, джаз – взаимодействие между исполнителями.
- Лучшие вещи в жизни – это свобода и доступность изучения джаза.
- Это круто – играть с людьми, которые немного или гораздо лучше играют, чем вы – они подталкивают вас к импровизации.
- Никто не рождается музыкантом. Хорошие инструменты и учителя важны, но исполнитель создаёт себя сам.
- Вы не можете себе представить как много времени, энергии и внимания джазовые музыканты вкладывают в своё дело.
- Придумывайте свою собственную гармонию. Сядьте за клавиатуру и исследуйте её.
- Играйте арпеджио и держите его движение в голове (мысленно) в то время, когда поёте мелодию, основанную на этом аккорде.
- Пойте 12-тактовый блюз (это не так сложно), просто думайте и напевайте, когда ведёте машину или ждёте автобус.
- Сдвигайте блюз вверх и вниз на полтона, просто упражняйтесь мысленно – вам будет проще потом, когда придёте в класс.
- На уроке не тратьте время на развитие слуха, освоение аккордов и другие упражнения – вы можете делать это во время принятия душа. Таким образом, вы можете приобрести необходимые музыкальные навыки, не тратя на это лишнего времени.
- Чарли Паркер занимался от 11 до 15 часов в день в течение 3-4 лет.
- Развитие слуха заключается в том, что когда вы слышите то, что пытаетесь сыграть, всё становится проще.
- Изучайте расстояние между нотами – интервалы.
- Лады основаны на полутоновых и тоновых интервалах, аккорды основаны на мажорных (4 полутона) и минорных (3 полутона) терциях. Учитесь узнавать эти интервалы на слух.

- В процессе пения представляйте клавиатуру. Если не знаете, в какой вы тональности – думайте в «до». Не занимайтесь этим в классе, не тратьте зря время, отведенное на занятия.
- Всякий раз, видя обозначение аккорда, сознавайте, что он подразумевает горизонтальный звукоряд (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) и вертикальный аккорд (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). В основном, аккорды строятся от каждой следующей ноты звукоряда, но не все!
- Клавиатура очень важна для изучения гармонии и для качественного прослушивания аккордов. На клавиатуре все проще осваивать. Вы можете купить клавиши меньше, чем за 100 долларов. На них всё очень наглядно.
- Играйте известные и простые мелодии в 12 тональностях, чтобы уметь воплощать на своём инструменте то, что звучит в голове.
- Не ошибитесь, если будете начинать или заканчивать фразу с аккордового звука (тоники, терции или квинты).
- Оттачивайте лад непрерывно в течение двух минут быстрыми восьмыми, пока не достигнете автоматизма. Можете закрыть глаза.
- У меня есть мнение, что люди, которые учатся на инструменте, чтобы поупражняться в терпении, лучше узнают себя.
- Нисходящее движение по полутонам проще спеть, чем сыграть на инструменте.
- Я, Джейми, знаю много, могу много, но не могу ничего сделать за вас!
- Если вы много ДУМАЕТЕ о том, что делаете, вы и помнить будете много.
- Разучивая тему, запоминайте изменения аккордов в ритме. Играйте звукоряды каждого аккорда, потом арпеджио каждого аккорда; потом импровизируйте. Запоминайте, запоминайте, запоминайте!
- Если у вас есть сомнения насчёт чего-то в музыке, найдите фортепиано и проиграйте это. Это звучит так же как на записи?
- Если вы хотите взять кварту в мажорном аккорде, вы должны повесить её (F# в C) до лидийского, или сыграть как проходящий звук.
- Может быть, мажорный аккорд должен бы строиться так: CDEF#GABC лидийский. Думайте, что это повышенная кварта, а не пониженная квинта.
- На фортепиано: изучайте двухголосную партию в правой руке (терция и септима наиболее предпочтительны).
- Если вы не играете на клавишных, просто играйте тонику левой рукой, запоминайте тоники аккордов темы.
- III VI II V I (вертушка) Вертушка вернёт тебя к началу темы.
- Пианист (играя с ритм-секцией) должен играть в регистре от октавы ниже среднего «до» до полутора октав выше среднего «до», чтобы не топтаться вместе с духовиками в верхнем регистре.
- В истории джаза есть свой этикет – не переживайте.
- Понаблюдайте, как свободно пианист аккомпанирует себе левой рукой, играя правой соло.
- Используя разные мелодические партии, ты можешь играть аккорды без сдвигов вверх и вниз по клавиатуре.
- Практикуйте звукоряды и упражнения в темпе и без остановок – так же как мы и играем музыку.
- Когда вы играете аккорд на гитаре или клавишных, для хорошего звучания не нужно брать много звуков.
- «В» полууменьшённый: BCDEFGAB. Чистое «до» звучит не всегда хорошо, разве что как проходящий звук. Используй иногда повышенную 2 (C#).
- СЕКВЕНЦИЯ означает повторение аккорда, аккордовой модели или мелодической фразы в другой тональности.
- Если вы играете на духовом инструменте, тратьте по 15 или 30 минут в день у фортепиано.
- В джазе некоторые вещи используют снова и снова, так что не так всё сложно – не боги горшки обжигают.
- Существует 12 тональностей, но чаще всего играют в 6 (C, Bb, Eb, Ab, F и G), реже используются B, E, F#, C#, E и A, но в джазовых темах встречаются безумные модуляции и разрешения в любую тональность.
- Знаки при ключе распространяются на мелодию (для удобства обозначений); в гораздо меньшей степени они относятся к гармонии.
- Посмотрите на последний аккорд темы (или ближайший к последнему), если это мажор и он завершает полный такт, возможно, это и есть аккорд тональности темы. Особенно, если и первый аккорд такой же.
- Моё среднее образование – мой камертон.
- Хроматический камертон дарит вам самостоятельность – вы можете сами постигать музыкальную вселенную.
- Используйте камертон для изучения интервалов в пределах октавы, не тратьте классное время на развитие слуха – занимайтесь этим «на ходу» (коротая время).
- Нажимайте на «бумажной клавиатуре» и пропевайте те звуки, которые должны звучать на разных клавишах – через несколько тактов проверьте себя с камертоном.
- Возьмите тему и просто пойте тоники.
- Не пойте просто звукоряд – представляйте клавиатуру своего инструмента, контролируя себя камертоном. Поменяйте тональность и займитесь этим снова.
- Пишите мелодии!
- Не так трудно написать тему, Стив Аллен написал 450 тем со словами просто в один присест, за один день.

- Записанная музыка – это поддержка. Вместо запоминания.
- Транспонированные партии – это поддержка. В прошлые времена у нас не было сборников, мы снимали всё с записей и учились транспонировать с ходу. Мы пользовались своим слухом и памятью.
- Хороший музыкант имеет в голове большой репертуар – он не сильно зависит от сборников.
- Музыка не важно, кто её играет.
- «Играй то, что есть, зачем нам слушать твоё враньё?» - Арт Блэйки.
- Когда вы, в конце концов, сыграете то, что звучит в вашей голове, вы впервые поймёте, кто вы есть.
- «Нужно много времени, чтобы научиться в музыке быть самим собой» - Майлз.
- Вы можете найти ответы на все свои вопросы о джазе прослушиванием: **СЛУШАЙТЕ! СЛУШАЙТЕ! СЛУШАЙТЕ!**
- Когда вы солируете, используйте повторы, секвенции, не разбрасывайтесь. Это позволит слушателю превосходить то, что вы делаете. Это называют «ТЕМАТИЧЕСКОЙ ИМПРОВИЗАЦИЕЙ». Великий пример - Сонни Роллинз.
- Интервал от «си-бемоль» до «ми» составляет три тона (Bb=>C=>D=>E), поэтому он именуется «тритон».
- Очень немногие взрослые люди имеют достаточно времени, чтобы учиться играть джаз (или даже просто его послушать!)
- Если вы хотите держаться гармонической сетки, играйте аккордовые звуки на первую и третью доли.
- Тоника, терция, квинта и септима очерчивают гармонию.
- Характерные для би-бопа соло очерчивают гармонию очень подробно.
- Вы знаете наизусть десяток тем? Вы должны знать мелодию и форму, быть в состоянии написать аккордовую последовательность. (Джейми помнит наизусть 1000 тем!)
- Учите темы и слушайте музыку в течение дня, чтобы удерживать их в голове.
- Записывайте свой тематический репертуар в блокнот и сможете пересматривать их для проверки.
- Для упражнения в том, чтобы ваше соло звучало так, как оно звучит в голове, поставьте минусы и играйте 4 такта, потом пойте 4 такта, потом играйте 4 такта... потом пойте и т.д....
- Чтобы добиться своей цели: Подумайте – Скажите – Сделайте.
- Обычный человек должен учиться играть ритмично – это не придёт само собой. Нужно пользоваться метрономом.
- В джазе ритм играет очень важную роль, пользуйтесь метрономом для занятий. Когда вы заучиваете лады и аккорды всегда играйте их в ритме и используйте надлежащую артикуляцию.
- Когда учитесь музыке, начинать импровизировать нужно пораньше.
- Мне интересно видеть, как люди импровизируют на протяжении всей своей жизни.
- Если вы не импровизируете каждый день, какой смысл заниматься ладами и аккордами?
- Музыка должна приносить радость – получайте удовольствие от занятий.
- Когда я спрашивал некоторых музыкантов, сколько времени в течение дня они думают о музыке, они отвечали – 24 часа в сутки.
- Когда вы солируете, следите за общими звуками в меняющихся аккордах, предвидьте, думай наперёд. Обыгрывая один аккорд, думайте о звукоряде следующего. Это не так сложно, только попробуйте! Это называется «играть поверх тактовых черт».
- Мелодия песни называется темой.
- Препятствия дают шанс. Возвращайтесь к ступенькам, на которых споткнулись.
- Начиная заниматься, не думайте, что сможете играть только когда усвоите огромное количество информации и овладеете большим искусством – лучше начинайте играть ПРЯМО СЕЙЧАС!
- Если вы играете восьмыми, можете играть бибоповый лад в такт и закончить его тем же звуком, каким и начали, (большинство звукорядов состоит из семи звуков, и в этом случае с ними так не получится). Бибоповый звукоряд состоит из восьми нот в такте, а не семи, если играть восьмыми.
- Эффективное использование бибопового лада позволяет отличить тех, кто может играть от тех, кто пытается.
- Не забывайте, что аккордовый символ подразумевает лад (горизонталь) и аккорд (вертикаль).
- Вы не можете слушать достаточное количество записей – но это так важно!
- Если у вас плохой звук, кому нужно то, что вам есть что сказать – даже если у вас гениальные идеи?
- Чтобы найти пониженную септиму, просто спуститесь на тон от тоники.
- Чтобы найти повышенную девятую ступень, поднимитесь на минорную терцию от тоники.
- Терция и септима наиболее важны в определении качества аккорда. С тоникой и так все ясно.
- Запишите себя и послушайте объективно. Не бойтесь слушать сами то, что предлагаете послушать остальным
- В 4/4 размере, если хотите удержать гармоническую стабильность, играйте аккордовые звуки (1, 3, 5, и 7) на первую и третью доли.
- «Take 5» Дэйва Брубeka (на 5/4) на самом деле состоит из последовательных тактов на 3/4 и на 2/4. 1 2 3 1 2, 1 2 3 1 2, 1 2 3 1 2.
- Лидийский лад – наилучшая замена для мажора (особенно для окончания тем).
- Наиболее точны «New Real Books» Чака Шера.
- Темы, которые любят джазовые музыканты, и которые стимулируют их творчество, часто содержат красивые аккордовые звуки в оригинальной мелодии. Красивыми звуками могут быть большая септима, 9-я или повышенная 4 ступени в МАЖОРЕ; b7, 9 и 4 в МИНОРЕ.
- Старайтесь солировать в теме, не играя мелодию и без ритм-секции, так, чтобы слушатель мог угадать тему (это значит, что вы хорошо обыгрываете гармонию).
- **Музыка – между ваших ушей...**