

Квадраты

Обсуждение и новые статьи по теме расположены по адресу
<http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=324916.0>

Что такое квадрат ?

Для начала приведу мнения авторитетных людей.

Мнение еуе.

Насчет квадратов.

Квадрат - это любая простейшая форма, состоящая из кратного количества тактов.

<http://slovari.yandex.ru/~книги/Джаз,%20рок-%20и%20поп-музыка/Квадрат/>

Но в совке в любительской среде (а другой в этой музыки и быть не могло) пришедший из джаза термин выродился до обозначения именно блюзовой формы - блюзовую сетку было "модно" (принято) называть квадратом.

Думаю, это связано с тем, что другие квадраты были слишком сложны, непонятны и не так популярны, поэтому на основе практики термин в качестве сленга закрепился за блюзовой формой.

Блюзовый квадрат действительно в качестве музыкального контекста удобен для отработки всевозможных технических и импровизационных элементов.

Но, думаю, не стоит противопоставлять минусовки и метроном - у них разные задачи.

Мнение Дмитрия Малолетова.

Сколько себя помню в педагогических науках, всегда начинал с блюза, который всегда позиционировался как базис всей эстрадной (англо-американской музыки). Совершенно верно, что на его основе можно отрабатывать самые различные технические и музыкальные элементы....

Спасибо еуе и Дмитрию Малолетову за внимание к теме.

По ходу дела под тему был построен теоретический фундамент.

Итак мы ведем речь о блюзовых квадратах.

Для сокращений мы оставим народный термин — квадрат.

Формально квадрат состоит из 12 тактов.

Почему именно 12 тактов ?

Музыка классиков обычно кратна 8 или 16 тактам.

Песни, в частности народные, обычно имеют 12 тактов.

4 такта куплет, 4 такта припев — 2 раза. В припеве часто есть небольшие отличия.

Если посмотреть на квадрат с этой точки зрения, то это песня, в которой припев во 2 раз несколько модернизирован.

Я написал, что квадрат пришел из джаза. Если посмотреть еще дальше, то увидим корни американской народной песни называемой блюзом.

Любой американец, англичанин Вам ответит на этот вопрос, потому что слова в припеве повторяются. Для не англоговорящих это может быть большой загадкой.

Квадрат на примере А мажора:

А — 4 такта

D — 2 такта

А — 2 такта

E7

D

A — 2 такта или A, E7.

Квадрат на примере A минора:

Am — 4 такта

Dm — 2 такта

Am — 2 такта

E7

Dm или D7

Am — 2 такта или Am, E7.

Джазовые варианты аккордов все с 7.

Что можно делать под квадрат ?

Ответ — все, что угодно.

Играть любые упражнения, джемовать, импровизировать (причем сразу, без всяких школ и гуру).

В чем главная фишка ?

Процесс очень нескучный и приятный. Очевидный прогресс и результат.

Ниже я прикрепил пара квадратов (в миноре и мажоре).

Чтобы было разнообразнее, бас сделал в разных вариантах после 4 повторений.

После 4 повторений дается отсчет: типа раз-два раз-два-три-четыре.

Это сделано специально, чтобы встряхнуть вас.

Кто может пользоваться квадратами ? Кто угодно.

- Ритм гитарист может отрабатывать ритмические рисунки и аккорды.

- Бас гитарист может отрабатывать различные ходы.

- Соло гитарист может разогреваться и отрабатывать свои фишки.

Какие упражнения можно играть ? Любые.

А какие конкретно ?

- Хроматические ряды и хромообразие.

- Гаммы и любое гаммобезобразие.

- Вертушки, триорды, тетраходы .

- Пентатоники и пентатонические ходы.

- Арпеджио.

- Экзотические аккорды.

- Отрабатывать бенды, слайды ...

Философия.

Я рассматриваю квадраты как инструмент и как способ держать тонус оптимизма.

В группе это хороший способ сыгаться, поджемовать и т. д.

Много примеров игры квадратов в музыкальных произведениях. Вот, что сразу мне пришло на ум:

- Агузарова - От Москвы до Ленинграда
- Секрет — Я посмотрел на часы
- Битлз — Happy Birthday
- Криденс — я в бас включил в пример, что-то типа Your Gun is Morning (какую-то белиберду написал, но вещь очень заводная). У них очень много квадратов (может даже третья часть их творчества) .

- Led Zeppelin — Лоули — заводной рок-н-рол (на память 4.2, если не ошибаюсь), блюзы и т. д. На первых дисках где-то по 3 штуки было, потом стало чуть меньше.
- Элвис Пресли — можно покопать (я не спец по Элвису)
- Slade, Rolling Stones, Suzi Quatro и т. д. и т. п. - все прошли через квадраты
- ...
- точно не помню (надо слушать), но вроде даже Вебер в своей опере о Христе не обошелся без квадрата, а это композитор от Бога.

Вы можете сами продолжить. Этот список будет бесконечным.

Теперь начнем отрабатывать авансы, но перед этим надо обязательно сказать следующее. *Я не считаю себя крутым теоретиком, но коли тему перенесли в этот раздел придется прыгать выше головы и выглядеть «умным».*

Я не считаю себя крутым музыкантом, композитором или экспертом, поэтому если что-то не так звучит, не обессудьте. Не считайте меня революционером и пропагандистом лженауки. Я не ставил целью добиваться идеального звучания примеров. Сделайте лучше. Порой я слышу у проф. музыкантов нечто такое, что вызывает рвотный инстинкт, а уши вянут. Но о вкусах не спорят.

Прошу прощения за мой сленг. Я не могу гарантировать, что смогу полностью соответствовать принятым в теории терминам. Если что-то непонятно, переспрашивайте. Поправляйте, я за.

Будем считать, что я отмазался и получил индульгенцию.

Хроматические ряды.

Часто у людей есть непонимание значения хроматических рядов (в дальнейшем для сокращения, хроморяды) в импровизации. Еще кое-где я называю то же самое — хроматикой, хроматизмом.

Считайте это способом избавления от тафтологии (хотя первоначально об этом даже не думал — так получилось).

Кто-то называет это хроматическими гаммами, что, на мой взгляд, - полная чушь, принятая в музыкальном мире. Вдумайтесь сами. Гамма, имеющая цикл, равный 1 полутону. Не 12 полутонам, а 1 полутону. Надеюсь, меня не забанят на форуме за эту «ересь». Считайте, это чисто моим мнением, которое я никому не навязываю.

Теперь про левые ноты. Говорят, хроматика содержит левые ноты.

Я прикрепил файл с примером. Писать 100500 вариантов не стал, но для начала очень даже пойдет.

О примере.

Файлы:

Q1.gp5,

Q1.mid,

Q2.gp5,

Q2.mid,

Q2_CHROM.gp5,

Q2_CHROM.mid.

Первые 4 файла — это собственно мажорный и минорный квадраты, а 4 и 5 пример.

Хочу объяснить, что за пример был представлен выше. Я попытался открыть людям глаза на левые ноты в хроморядах.

Есть типовые упражнения для развития скорости. Они там и представлены.

1-2-3-4 2-3-4-5... вверх по грифу по 1 струне, затем вниз, далее по 2 струне и т. д.

Начинать можно с любого места грифа. Это я и показал. Важно, где заканчивается фраза, а не где начинается.

Далее следуют примеры хроморядов (сокращенного и полного).

Потом хроморяды с педальными нотами. Педальная нота желательно должна присутствовать в составе текущего трезвучия.

Примеры хроморядов можно услышать в басу минусовок квадратов. Звучат классно...

По поводу триолей и секстолей.

На форуме масса примеров на их основе.

Их лучше вставлять там, где бас идет четвертями (разрежен). При игре баса восьмыми может возникать галоп (это когда бас попадает в середину триоли). Обратите на это внимание.

Кому-то это может и нравится, а лично мне режет уши. Но это дело вкуса.

Добавил кусочек в стиле Ричи Блекмора. Я буду чередовать минор и мажор чисто для разнообразия. Все, что написано для мажора подойдет для минора и наоборот. Может что-то надо поправить. Для этого и существует слух. Экспериментируйте и все будет гармонично.

Это уже из области импровизации, но темы квадратов и импровизации, на мой взгляд, где-то очень рядом находятся.

Я скажу один умный весчь (Ц).

Если не знаете тональность — играйте хроматику. Это беспроигрышный вариант.

Хотите словить тональность — играйте хроматику. После тренировок будете делать это легко и быстро.

Не знаете, что играть — играйте хроматику. Будете попадать в тоники и там уже можно играть трихорды и т. д. или ту же хроматику.

Хроматика — это базовый элемент. В дальнейшем я ее буду монтировать в другие элементы без объяснений (почти как мат для связки слов, а раствор для связки кирпичной кладки).

Галоп.

По поводу галопа хочется еще добавить.

Я где-то уже говорил, что соло без проблем накладывается когда длительность нот в нем минимум в 2 раза меньше, чем бас. И даже привел пример теоремы Котельникова-Шенона. Это был прикол, который имеет хорошую аналогию с выдвинутым тезисом.

Теперь самое время пояснить мысль.

Вариант 1.

Допустим размер такта 4/4, а бас идет четвертями. Начнем играть триоли четвертями.

Скорости баса и соло будут отличаться в 1.5 раза.

Разложим такт. В такте 4 басовые ноты и 6 соло нот.

Удобно представить такт, состоящим из 12 интервалов (тиков).

Бас идет каждые 3 тика, соло каждые 2 тика.

Получим такую временную диаграмму.

Б(С) x С Б С x Б(С) x С Б С x Б(С)

1 бас совпал соло

2 соло

3 бас

4 соло

5 бас совпал с соло

и т. д.

Бас синхронизирован с соло при 1 и 5 тике.

Галоп возник на участке 2 — 4 тиков.

Если вы играете что-то про скачки лошадей, то все в порядке. Вопросов нет. Во всех остальных случаях это безобразие, на мой взгляд.

Вариант 2.

Допустим размер такта 4/4, а бас идет четвертями. Начнем играть триоли восьмыми.

Скорости баса и соло будут отличаться в 3 раза.

Разложим такт. В такте 4 басовые ноты и 12 соло нот.

Удобно представить такт, состоящим из 12 тиков.

Бас идет каждые 3 тика, соло каждый тик.

Понятно, что бас синхронизирован с соло.

Вариант 3.

Допустим размер такта 4/4, а бас идет четвертями. Начнем играть восьмыми. Скорости баса и соло будут отличаться в 2 раза.

Разложим такт. В такте 4 басовые ноты и 8 соло нот.

Удобно представить такт, состоящим из 8 тиков.

Бас идет каждые 2 тика, соло каждый тик.

Опять бас синхронизирован с соло.

Практические выводы.

Не давайте басистам шредить. На мой взгляд, это признак безграмотности и отсутствия музыкального вкуса (или банального отсутствия слуха). Но я не настаиваю.

Играть соло медленно труднее и ответственнее, т. к. надо попадать в ноты всегда.

У Владимира Огонькова я услышал правильную мысль в интересной трактовке:

«Нарушать правила дорожного движения можно, если это делать быстро. Играть левак можно, если это делать быстро».

Подписываюсь двумя руками.

Если что-то исказил, пусть Владимир на меня не обижается. Смысл я передал правильно.

Выложил очередную порцию адреналина.

Здесь уже присутствует второе базовое упражнение на развитие скорости:

триольные 1-2-3-4-3-2.

На этом отдельно о хроморядах я закончиваю.

Некоторые соображения.

Шредить на 5-6 струне я не рекомендую, там низкие частоты, а для них желательно более длительное звучание. Их играем для разнообразия изредка.

Открытая 6 струна примерно 80 Гц. По физиологии наш слух чувствует ноту после 20-30 колебаний. Можете сами сосчитать минимальную длительность этих нот. Поэтому дубасить по толстым струнам со скоростью перфоратора не рационально. Если вы считаете по другому, не возражаю. Но я предупредил и умываю руки.

По теме форума приложены файлы:

Q1 CHROM2.gp5

Q1 CHROM2.mid

Феномен хроморяда.

В 4 последовательных нотах хроматики минимум 2, а то и 3 — правильные. Остальные нашим слухом воспринимаются как некий мелизм.

Вторая составляющая — это инерционность нашего восприятия.

Я уже написал по поводу куплетов и припевов.

В музыке есть понятие музыкальной фразы. В песнях это строка текста. Она разрешается в какую-то тонику. Пролетая мимо нее, Вы почувствуете тяготение. Имеет смысл здесь слегка передохнуть. Музыка станет разнообразнее.

А где точно надо попасть в тонику (или сойти на нет по звуку, если есть затруднения) — это в конце припева. Это очевидно. Вы же не будете играть, когда песня закончилась.

Теперь по поводу в какую сторону плыть вверх или вниз по хроморяду.

Направление не важно, важно порой изменить направление, когда начинается новая фраза.

Но и это не важно, а желательно.

Немного сумбурно изложил, но идеи должны быть понятны.

Надеюсь, я раскрыл тему левых нот в хроматизмах и сумел преодолеть фобию неприменения их. Это позволит вам музицировать без ограничений и снять кандалы. А это является, на мой взгляд, основным препятствием в импровизации.

Теперь пора посмотреть на использование хроматики в творчестве классиков, чтобы добить остатки нигилизма.

Ниже прикрепил фрагмент Фантазии (ре минор) Моцарта.

Это нетленка на все времена.

Я ее сделал с нот, немного подрихтовал напильником, чтобы вписать в гриф гитары.

Небольшие отличия безусловно присутствуют, но я постарался не сильно вульгаризировать классика, но при желании и скрупулезном анализе можно увидеть, что я приложил.

Обратите внимание как он въезжает в тему с помощью хроматизма. Это очень красиво, на мой взгляд. Сама тема достаточно медленная в районе 70 bpm. Чтобы все было гармонично используется прием ускорения хроматики 32-ми. Рок гитаристы могут слайдом проехать и будет то, что надо.

На память в 5 капризе Паганини в коде использует длинные пробеги вверх-вниз, а в самой теме используются хроматические спуски.

Бетховен тоже любил такие пассажи. Но сразу что-то точно назвать, где я это видел или слышал, затрудняюсь. Точнее боюсь ввести вас в заблуждение.

Классики использовали хроматизмы в ограниченных пропорциях, чтобы не быть унылыми.

Это я сделал литературный слайд в следующий вопрос, о котором обязательно надо поговорить.

Об унылости.

Гитаристы делятся на унылых (УГ) и не очень унылых (НГ).

Чем УГ отличается от НГ ?

УГ может обладать совершенной скоростной техникой, но через минуту он уже неинтересен.

НГ может еле-еле шевелить пальцами, но его можно слушать и слушать.

Ларчик просто открывается. НГ не однообразен.

Как добиться разнообразия ?

Надо пытаться стать непредсказуемым.

Ответ простой, а найти рецепты намного сложнее.

Ключи разнообразия надо искать в физиологии человека и особенностях его слуха. Эта тема слишком сложная и неоднозначная. Если есть специалисты по этим вопросам, то милости просим. Выслушаем с большим интересом.

Обычное заблуждение, что надо пилить как можно больше нот в секунду.

Это верный способ стать УГ.

Простая пауза в несколько тактов и уже появится что-то новенькое.

Не надо быть назойливой мухой и пытаться заполнять все своим пиликаньем.

Это прямой путь в категорию УГ.

Еще одно заблуждение, что надо играть много различных нот.

Вылечить от этого недуга поможет музыка Вивальди. Он не стеснялся повторять одну ноту многократно.

Есть единственное ограничение — эта нота должна быть правильная.

На электрогитаре можно использовать технику бендов. Это позволит вам поплавать в параллельных мирах.

Очень полезным считаю смену ритмического рисунка (длительности отдельных нот) в последовательностях нот.

Это еще один рецепт для преодоления унылости.

Полезно научиться уходить в тень и оттуда появляться.

У меня уже выше проскакивали мысли на тему унылости. Но они были не систематизированы. Настало время собирать камни.

Я прикрепил небольшой пример в миноре.

Файлы:

Q2_IN_OUT.mid,

Q2_IN_OUT.gp5.

Тему использования хроматики я заканчиваю.

Важно понять, что хроматизм — это клей.

Гаммы.

За основу наших упражнений и импровизаций возьмем минорный квадрат.

Он позволит нам охватить более полный спектр гамм. Может где-нибудь ближе к концу я что-нибудь сделаю в мажоре, но пока не знаю, куда меня выведет кривая дорожка.

Как всегда начнем с упражнений.

Для начала натуральный миноромажор.

Чтобы хоть чем-то отличаться от массы подобных упражнений, сделал их играть лесенками и

восьмерками. Я не стал их делать полными и законченными, чтобы наши примеры не стали многочасовыми. Написание опер из упражнений не входит в мои планы. Вы можете сами их доделать по аналогии, там ничего хитрого нет. 5 и 6 струны я постарался пореже использовать.

Я не очень люблю слушать оркестры из отбойного молотка, перфоратора и дрели.

Вы же можете легко сделать упражнение под себя.

Файлы по теме:

Q2_GAMMA_1.gp5,

Q2_GAMMA_1.mid.

На посошок «умная мысль».

Гамму можно играть в импровизациях медленнее, чем хроматизмы. Это я покажу в примерах с гармоническим минором. Это связано с тем, что в гаммах все ноты правильные. Поэтому можно менять ритм, как захочется. Но об этом позже.

Гаммы. Гармонический минор.

Дальше идет чисто мое мнение, поэтому не считайте этот поток сознания официальным признанным теоретиками.

Натуральный мажоро-минор — рожден мажором, попутно получился неплохой минор.

Мелодический минор — это обман, чистой воды. В музыкальных школах мелодический минор играют только восходящим, при нисходящем движении играют гармонический минор. Почему ? Потому что при нисходящем движении в мелодическом миноре он выглядит мажором и только перед тоникой (на 3 ступени) понимаешь — обманули.

Цыганским минором и инопланетными гаммами мы заниматься не будем. Это пиршество для гурманов. А нам бы выбраться из дремучего леса.

Перефразируя классика, скажу:

«Из всех видов миноров для нас наиглавнейшим является гармонический».

Это наиболее правильный минор, в нем от рождения заложено правильное обыгрывание доминантного септаккорда.

Но есть небольшой минус. Он относится к категории «нелинейных» и его надо тренировать специально.

О примерах.

Классический гармонический минор во всех позициях. Для разнообразия низы сделаны более длинными. Сразу появляется дополнительная мелодичность, вы это сразу почувствуете.

В конце примера для разнообразия на верхах сделал «птичье чириканье».

Прикрепил файлы:

Q2_GAMMA_2.gp5,

Q2_GAMMA_2.mid.

Наиболее красиво выглядит гармонический минор при нисходящем движении. Я этот

феномен объясняю тем, что строение гармонического минора проявляется сразу без задержек.

Эту особенность хорошо понимали классики.

Тема гармонического минора бесконечна. На мой взгляд, наиболее хорошо гармонический минор понимали Бетховен и Шопен. Я видел микс Сонаты 17-3 Бетховена и Фантазии Шопена в современной обработке. Очень гармонично, красиво и органично звучит. Чтобы подчеркнуть, что это микс, туда примешали еще вальс «Над крышами Парижа», но это уже перебор, на мой взгляд.

Я прикрепил пару примеров. Слушайте, чтобы почувствовать гармонический минор.

Несколько комментариев к этим примерам.

5 каприз Паганини.

В начале произведения несколько раз идут арпеджио вверх и спуск по гармоническому минору. Затем идет хроматический подъем и спуск. Внутри темы можно увидеть многократные хроматические спуски.

Ноктюрн С# минор Шопена.

Хочу обратить ваше внимание на несколько очень интересных моментов.

Спуски по гармоническому минору. Они имеют изменения в ритмике, что делает их необычными.

Правильный бас. Басисты учитесь. Для вас главное — иметь хороший вкус, техника нужна, но она вторична. Без хорошего вкуса басист — УГ.

Построение фраз. Полностью уверен, Гилмор и Гари Мур учились этому у Шопена.

Шопен умел минимальными средствами задеть за живое. Здесь совершенно точно есть какая-то магия.

Блюзмены, берите на вооружение.

Обыгрывание чистых гамм. Ничего особенного, а как звучат. Есть над чем подумать.

Так плавно мы переходим к следующему пункту нашего плана индустриализации.

Гаммы. Некоторые стандартные способы обыгрывания.

Для простоты за основу возьмем натуральный мажоро-минор.

В примерах применены интервальные способы обыгрывания гамм (секундный и терцовый).

Они приведены не полностью, но поняв принцип, можно играть их в любой позиции.

Можно самостоятельно продолжить эксперименты с квартами, квинтами, секстами, септимами и октавами. Там есть, где развернуться и поискать что-то свое.

Файлы примеров:

Q2_GAMMA_3.gp5,

Q2_GAMMA_3.mid.

Пропуски.

Если мы играем гамму в 3 ноты на струне и забудем сыграть на какой-то струне. Это добавит непредсказуемости.

Повторение.

Повторение фрагмента гаммы обычно кратно четвертям, половинкам или полным тактам.

Реверс.

Изменение направления движения гаммы. Удобно с повторениями.

Трихордовые повторения - повторение 3 последовательных нот. Это простейшая вертушка. Ее вы могли увидеть при исполнении гаммы секстолями. Возможны включения хроматических нот.

Вертушки на 1 струне.

Пусть имеются 3 последовательные нот расположенные в таблатуре как 1-3-5.

Вы можете их играть

1-3-5 1-3-5 ...

или

5-3-1 5-3-1 ...

или

1-3-5-3 1-3-5-3

или

5-3-1-3 5-3-1-3, что почти эквивалентно предыдущему варианту. Отличие в выделении сильной ноты.

Теперь включим хроматическую ноту, удобно использовать 4 (2 — менее удобна по физиологии пальцев).

Что получим.

1-3-4-5 1-3-4-5

или

5-4-3-1 5-4-3-1.

Можно сделать что-то нетривиальное типа

1-3-5 4-3-1 3-4-5 4-5-3.

Можете продолжать сами. Мы получили вертушку на одной струне.

Главное соблюдать кратность тактам, половинкам, четвертям.

Экспериментируйте, это не сложно. Это сделает простейшие вертушки более экзотичными.

Еще попробуйте варианты 1-2-3 и 1-3-4 с включениями хроматизма. Это базовые элементы, над которыми полезно поработать.

Вертушки на 2 струнах.

Есть особенность, которую обязательно надо учитывать при работе медиатором.

Гениальный Фрэнк Гамбале открыл миру большой секрет (Полишинеля), который люди точно знали, но стеснялись обнародовать или предпочитали скромно помалкивать в тряпочку.

Суть проста.

При переходе со струны на струну:

- при изменении направления движения нужно играть четное количество нот на струне,
- при продолжении движения — нечетное.

При таком подходе хорошо работает техника экономичного ПШ. Она является сущностью свипа.

Порожний рейс — убыток фирме (Ц).

Для создания вертушки на 2 струнах надо иметь четное количество нот на каждой струне.

Если их не хватает, смело вставляйте хроматизм или повторите какую-нибудь ноту.

Не считайте это догмой.

Можно использовать и нечетное количество нот на струне, но тогда можно использовать технику легато, которая уберет лишние движения медиатора.

Вертушки на 3 струнах.

Обычно на средней струне играется 1 или 3 ноты.
Все остальное также, как для 2 струн.
Можете продолжать эти манипуляции для 4, 5 и 6 струн.

Файлы примеров:
Q2_GAMMA_4.gp5,
Q2_GAMMA_4.mid.

Комментарии к примерам.

Введены фразовые фрагменты по 2 такта.
Условно куплет состоит из 2 фраз, припев повторяется 2 раза по 2 фразы.
Увлекаться многократными повторениями вертушек не стоит, это стиль УГ.
Вертушки надо разбавлять какими-то другими элементами.
Вертушки — это маленькие дрели, которые сверлят мозг (говорят, что мозги утекают куда-то). В примере, если слушать 2 часть подольше, то это станет очевидным фактом.
Береги мозг смолоду (Ц).

С гаммами закончили. Может попозже я расширю примеры к гаммам.
Не хочу здесь застрять навсегда.
Далее поговорим о пентатонике.

Пентатоника.

В начале практически все гитаристы играли соло 2 пальцами. А что играли ? Пентатонику.
Чтобы убрать унылость пентатоники:

- в нее вводили блюзовую ноту (как 6 ноту гаммы),
- использовали слайдовую технику
- и технику бендов.

Дальше все развивалось как у Дарвина в «Происхождении видов». 3-палые гитаристы вытеснили 2-палых, а 4-палые - 3-палых .

Гаммы успешно заменяют пентатонику. Но и пентатонику полезно знать, как еще один шаблон для импровизации. Особенно это полезно, если надо играть без подготовки (с места в карьер). После того, как вы освоите пентатонику, попробуйте следующее упражнение.

Полезное упражнение.

- Включите радио, где крутят хиты,
- играя хроматизмы, надо ловить тональность,
- а дальше начинаете импровизировать, применяя пентатонику.

В начале будет не хватать времени звучания хита, но постепенно время сократится до минимума. Если мелодия известная, то это секундное дело. Второй куплет пойдет с пентатоникой. Если гармония какая-то оригинальная, неизвестная или очень быстрая, то, конечно, можно потерпеть фиаско. Бывают и такие «хиты». Хит закончился, а вы так и остались на первом уровне. Продолжайте, все получится.

Главное, не победа, а участие (Ц).

Внимание.

Перед этим упражнением не забудьте подстроить гитару по тюнеру. Звучит банально, но об этом почему-то всегда забывают. В противном случае будете чувствовать себя

марсианином, плавающим в параллельном мире, если настройка у гитары уплыла.

О примере.

За основу, для разнообразия и поднятия настроения после изучения гамм в минорном сопровождении, взят мажорный квадрат. Надо было минусовку мажорного квадрата сделать в до мажоре для унификации, но я тогда не хотел делать лишние движения.

Но, что не делается — все к лучшему,
а что не делается — к худшему (Ц).

Пришлось работать с тем, что есть.

Я для полноты изложения привожу примеры пентатоники:

- без блюзовой ноты,
- с блюзовой нотой и
- и игрой по бразильской системе, что даст возможность 2-пальцам гитаристам играть по диагонали. Такую табулатуру я называю игрой по бразильской системе, потому что ...4-2-4... Если вы смотрите футболе, то поймете. В табулатуре на 4 ноты на струне, 3 хроматические ноты играют слайдом, при этом кисть подготавливается к игре на следующей струне. 4-пальцы гитаристы могут играть, как захочется.

Повторения я уменьшил с 4 до 2 раз, чтобы время звучания было поменьше.

Заканчивая тему пентатоники, выскажу «умную мысль».

Все способы обыгрывания гамм применимы к пентатонике, потому что пентатоника — это неполная гамма-хамелеон.

Файлы примера:

Q1_PENTATONIC.gp5,

Q1_PENTATONIC.mid.

Арпеджио.

Утомлять вас рассказами о технике экономичного ПШ и свипе я не буду. Это в другой раздел. Но несколько «умных мыслей» выскажу, т. к. эта техника несколько отличается от ПШ.

Медиатор для свипа можно взять чуть потолще. Так проще. Я использую 1.2 мм под свип, а под обычный ПШ — 0.83-1.0 мм.

На вкус и цвет фломастеры разные (Ц).

Не хотел этого говорить и тем более - учить, но авторитеты почему-то несут всякую пургу, типа «еще 100500 ведер и ключик в наших руках» (Ц).

Хорошо, что не предлагают выпить море.

Ничего против таких универсальных полезных советов не имею.

Но если вспомнить как Дуремар и Карабас-Барабас пытались осушить болото, чтобы достать золотой ключик, то возникают сомнения в высокой эффективности этого универсального полезного метода.

По моему мнению, проще всего освоить свиповую технику так:

- Вначале делаете круги медиатором,
- затем начинаете круг плющить в эллипс,
 - а продолжая плющить эллипс, доведите его до прямой.

В результате получите ПШ, но в нем уже будет заложена техника свипа.

Еще одна «умная мысль».

Отрабатывать экономичный ПШ удобно:

- на гаммах - 3-х ноты на струне без повторений и
- хроморядах - 5 нот на струне.

Файлы примера:

Q2_Arp1.gp5,

Q2_Arp1.mid.

О примере.

Пример сделан по принципу от простого к сложному:

- 2 струнный свип по пентатонике,
- 3 струнный по пентатонике,
- 4 струнный по пентатонике,
- 6 струнный свип по аккордам.

Вот так с шутками-прибаутками наша программа-минимум выполнена. С чем я всех и себя поздравляю.

PS.

По такому случаю небольшой прикольный подарок.

В чем прикол ?

У Deep Purple много произведений без явной половой принадлежности, можно сказать, среднего рода. Половая принадлежность в гармонии (минор или мажор) - это 3 ступень. Ее отсутствие — это что-то типа, домысли сам. Появление 3 ступени в каких-то местах воспринимается как что-то оригинальное и классное. Характерным признаком такого подхода является игра квартами и квинтами.

Deep Purple были пионерами такого подхода. Сейчас этим уже никого не удивить.

Гармонизация в квадратном стиле, безусловно, что-то поменяла. Слушайте и неявное станет очевидным.

Гармония в минорном квадрате.

Файлы:

Q2_DEEP_PURPLE.gp5,

Q2_DEEP_PURPLE.mid

Чтобы почувствовать разницу я сделал тот же пример в универсальном толерантном квадрате, подходящий для мажора и минора. Пришлось убрать половые признаки. В результате мимикрия к мелодии присутствует, но как-то серо и обесцвечено выглядит (словами даже не скажешь, слушайте, чтобы понять, о чем я говорю).

Файлы:

Q3_DEEP_PURPLE.gp5,

Q3_DEEP_PURPLE.mid

Подведение итогов.

Блюзовый квадрат на протяжении всего времени своего существования был, остается и будет незаменимым базисом для импровизации блюзменов и рок-н-рольщиков.

Квадрат — это возможность весело заниматься техникой и упражнениями.

Попутно я показал, что эти упражнения являются шаблонами в импровизации.

Где-то в разделе техники есть тема типа «Чему я научился за 2 года». Уверен, что при использовании квадратов, она бы называлась «Чему я научился за 1 год».

Надеюсь, намек понятен.

В той же теме есть какие-то странные споры:

- заниматься техникой или
- учить произведения, или
- импровизировать.

При использовании квадратов таких вопросов просто не может возникнуть в принципе.

Есть еще некоторые философские аспекты использования квадратов (типа хороший тонус, оптимизм, ощущение прогресса ...), но здесь можно очень далеко уйти с главной магистрали... Пока я воздержусь вбрасывать в вентилятор это.

Теперь представляю универсальный толерантный квадрат. Он нем я уже упоминал выше.

Файлы:

Q3.gr5,

Q3.mid

Фразировка.

Эта статья возникла стихийно, по результатам обсуждений на форуме.

Введение.

Люди говорят предложениями — фразами. Эти фразы сильно отличаются по ритму.

Поэзия имеет более правильную, однородную фразировку в рамках одного произведения.

Это выражается в ритме.

Музыка тоже умеет разговаривать. Она близка к поэзии.

Никого не удивляет, что стихи являются второй составляющей песен.

Каждой фразе соответствует ритмический рисунок.

Всегда можно сказать, соответствуют стихи и музыка друг другу или нет.

А теперь от слов перейдем к делу.

Примеры.

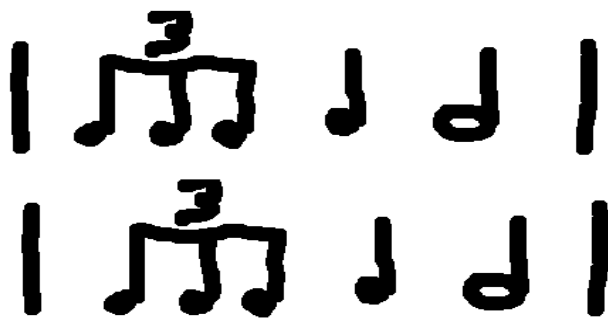
Я приведу пару фраз и ритмические рисунки для них, чтобы все стало понятно. Эти фразы занимают 2 такта (бывают на 1 такт и многотактовые фразы). В конце фразы идет обычно более длинная нота (обычно при разговоре человек в конце фразы набирает воздуха в легкие, чтобы продолжить). Можно говорить и о полужаза (половине фразы), т. к. она занимает 1 такт. Так понятнее и это не принципиально.

Тихие долины
Спят во тьме ночной.

Здесь ритмический рисунок: четверть — триольная восьмая — 2 четверти (или половинка).

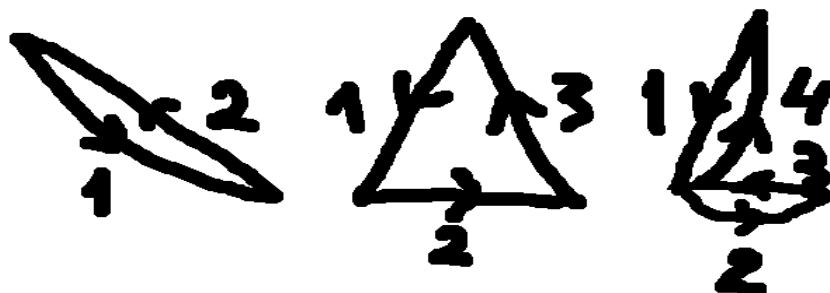
Дремлет притихший
Северный город.

Здесь ритмический рисунок: триольная восьмая — четверть — половинка.

Привязка нот к ритму.

Чтобы научиться понимать ритмику надо научиться дирижировать минимум в 3 размерах:
2 / 4, 3 / 4 и 4 / 4. Это минимальный набор джентельмена.

Что дает дирижирование ?

Оно позволяет привязать место ноты в такте. Обратите внимание, что первая доля всегда идет сверху вниз.

Чтобы сместить сильную долю применяется затакт. Первая доля выносится в предыдущий такт. И тогда вторые становятся первыми, а слабые сильными. Это круто. В жизни такое скорее исключение, а в музыке за просто. Музыка более демократична, чем жизнь.

Это все уже относится к композиции. Но НГ обязан быть немножко композитором или он останется УГ. Понятно, что на одного композитора приходится сотня музыкантов. Да и композиторы тоже, в основном, типа УГ, но нам надо стремиться к лучшему.

Что такое отсутствие фразировки ?

Представьте человека, который произносит фразы без запятых, точек и пауз. Это такой своеобразный словесный понос. Ничего не понятно, голова идет кругом и есть одно желание — побыстрее куда-то анигилировать, чтобы не слушать этот поток сознания и не взрывать мозг.

В музыке все абсолютно аналогично.

Есть над чем подумать ?

Совершенно точно можно сказать, без фразировки хорошей музыки не бывает. Пусть фразы будут не совершенны, но это лучше, чем их полное отсутствие и бесконечная пурга.

Если использовать только шаблонную схему, то ваша импровизация станет напоминать генерацию музыкального спама.

Рано или поздно, если вы занимаетесь техникой и импровизируете, то научитесь мести пургу.

Чем больше вы знаете шаблонов, тем пурга выглядит оригинальнее и разнообразнее. Есть одно НО. Она все-равно остается пургой.

В начале будет эйфория от того, что вы можете играть в тему. Кого-то этот уровень вполне устраивает и он, вероятно, останется на нем. А кто-то начнет понимать, что пурга в больших количествах — это УГ, в чистом виде. Чтобы что-то сделать нетривиальное и интересное, надо что-то придумывать и работать над этим. Какая неожиданность, кто бы мог подумать.

Не все так безнадежно.

Фразировка вам в этом поможет.

Никто не мешает заняться плагиатом. Слегка сменить ритмику, применить затакты, синкопы, изменить-перетусовать ноты.

Крутые композиторы этим не брезгуют. А мы чем хуже ?

Чтобы полностью закончить с этим вопросом, приведу простую понятную аналогию.

Маляры красят километры заборов. Чтобы маляру стать художником, ему надо понять, что тонны использованной краски и километры выкрашенных заборов — это не критерий перехода в разряд художников.

В музыке все аналогично.

Без фразировки крутой технарь останется УГ, даже если он станет более крутым, техничным и изощренным, чем все вместе крутые, техничные и изощренные.

Вот такая, понимаешь, загогулина получается (Ц).

Обидно, понимаешь (Ц).

Файлы:

Q2_Fraza.gp5,
Q2_Fraza.mid

О примере.

За основу взят минорный квадрат и фразы, представленные выше. Они могут немного варьироваться.

Тупо гоняется гармонический минор, но оформленный в фразы. Кое-где введены затакты.

Триольные восьмые кое-где заменены на восьмую и 2 шестнадцатые.

Четверть и триольная восьмая кое-где заменена на 4 восьмые.

Получается что-то похожее на музыку. Здесь нет никакой магии, это делает фразировка.

Обратите на вариант табулатуры, он не требует смещения кисти.

По этому поводу очередная «умная мысль».

Чтобы держать кисть на аккорде (точнее, 1 палец) при гаммообразных последовательностях, в 3 -пальцевой гамме в одном месте играет 2 ноты на струне.

Если наш банкет продолжится, я сделаю такие табулатуры и открою еще один «секрет» Полишинеля.

Это «маленькая хитрость» поможет делать аккордо-пальцевые проигрыши.

Спасибо за внимание.

Аранжировка.

А не замахнуться ли нам на Уильяма нашего Шекспира ? (Ц)

Квадраты — это хорошо, но надо двигаться дальше.

Попробуем сделать аранжировку какой-нибудь красивой мелодии, чтобы набить руку.

Да, кругом одна мура, чем мы хуже Гари Мура. Шутка юмора.

Напылить какой-то однообразной пурги на полчаса нам уже не составит больших проблем. Но хочется сделать что-то получше.

Недавно посмотрел старый фильм «На семи ветрах» с целым созвездием молодых будущих звезд советского кино и услышал классную песню-вальс, в исполнении Тихонова (будущего Штирлица) . Я ее и раньше слышал, но в этот раз как-то сильно зацепила, наверное, интересной гармонией и нестандартным размером. 32 такта — это уже классика и редкость для песен (нет припева — 2 раза). В интернете нашел слова с табами.

Тема практически новогодняя. Можно спеть под елкой.

Сердце, молчи

Слова А.Галича, музыка К.Молчанова
(из к/ф "На семи ветрах")

Dm E7
Сердце, молчи
Gm6 A7 Dm
В снежной ночи...
Gm6 Dm
В поиск опасный
E7 Bb7 A7
Уходит разведка...
Dm E7
С песней в пути
Gm6 A7 Dm

Легче идти,
 Eb
 Только разведка
 Dm E7
 В пути не поёт,
 A7 Dm
 Ты уж прости.

Где-то сквозь снег -
 Песни и смех...
 Здесь лишь гудит
 Новогодняя вьюга...
 В дальнем краю,
 Тех, кто в бою
 Вспомни и тихо
 Пропой про себя
 Песню свою.

Принципы работы над композицией.

Время композиции должно быть около 3 - 3.5 минут, верхний предел - не больше 4 - 5 минут. Здесь, на мой взгляд, проходит граница, после которой начинаются уже процессы отторжения. А нам надо, чтобы захотелось еще разок послушать.

Границу не стоит переступать. Лучше слегка не дойти, чем перейти.

Повторения по мере роста композиции можно убирать, чтобы вписаться в формат по времени.

Тридцать-вторых и секстолей шестнадцатыми не должно быть — нам не надо жужужу и ззззззз.

Шестнадцатые могут идти, не более 2 тактов подряд (а лучше их разбавлять) — это из области вкуса. Можно сказать, медицинский фактор.

Вертушки исполнять не более 2 раз подряд. Тянуть время не входит в наши планы.

Одинаковые арпеджио исполняем не более 2 раз подряд.

Длинные хроморяды (до 2 тактов) исполняем не более 2 раз за композицию, на короткие ограничений нет.

В песне 2 куплета, где певец должен петь. 2 куплета мало для песни.

Бог любит троицу (Ц).

Поэтому, первый куплет еще раз повторим в конце. Там нужен полный минимализм в сопровождении, чтобы не забивать исполнение назойливым пикиканьем.

По поводу темпа. Я себе рекомендую использовать 120 bpm. Этот темп пришел из DISCO.

Тогда люди часами топтали полы в танцзалах. Я объясняю это тем, что 120 ударов в минуту — это верхний предел нормального давления человека. Так как мы делаем «хитяру», то это как-то надо учесть. Я и не любитель DISCO, но там были классные вещи. Здесь же показалось, что это как-то медленно и я увеличил темп до 150 bpm. Обычно 120 bpm выглядит бодро. В чем фокус, я не понял. Может надо 180 bpm, для треугольных размеров ? А это кажется слишком быстро, гнать лошадей неправильно. Я в задумчивости и сомнениях. Надо будет снять темп на оригинале. Поехали дальше.

Это основные ограничения.

Файлы:

Heart_silent.gp5,

Heart_silent.mid.

Я уже писал где-то, что теория в области искусства — это способ вести разговор на одном языке. Она позволяет как-то формализовать и объяснить что происходит. Но это не значит, что она безусловно правильная. Таких объяснений может быть море. Какие-то будут выглядеть полным бредом, несмотря на то, что объясняют. Здесь мы имеем чистую подгонку теории под результат.

Не считайте меня пропагандистом антитеорий и лжетеорий, упаси боже. Я не еретик и выступаю за теорию, но только с учетом выше сказанного.

Еще точнее, я считаю теорию музыки относительной, а не абсолютной.

Это такое лирическое отступление. Не считайте то, что написано ниже абсолютно правильным. Наверняка, найдется еще 100 вариантов еще более правильных и более авторитетных.

Итак название темы.

Неправильных нот не бывает.

После такого названия должен наступить шок или конвульсии. Я этого и добиваюсь.

Возьмем натуральный A moll. На фортепиано это белые клавиши. Попробуем пройти по черным. Понятно, что их можно рассматривать как переходные ноты между правильными нотами. На этом останавливаться даже не будем. Когда мы использовали хроморяды в квадрате, то этот факт всем стал очевидным.

Нас будет интересовать не переходные варианты, а более устойчивые с точки зрения гамм.

Мы не будем рассматривать варианты марсианских гамм. С ними тоже все очевидно и просто объясняется.

На правильность написания мы обращать внимания не будем, но всякий случай укажем альтернативные варианты.

A# - Bb

C# - Db

D#-Eb

F#-Gb

G#-Ab.

Тоника (T) — A.

Субдоминанта (S) — D.

Доминанта (D) — E.

Классический стандарт с гармонизацией - Am-Dm-E7.

A# - Bb.

Это 6 ступень S (Dm).

C# - D♭.

Это временное переключение на ионийский мажор обычно в септ-варианте (A7). Это характерно по проходам по испанским гармониям типа:

A7 - Dm — G — C ...

Можно рассматривать как временное переключение на лидийский мажор. Это кому как нравится. Мне первый вариант кажется более правильным.

D#-E♭.

Это 4 ступень в цыганской гамме. Здесь она выступает как D#.

Второй вариант это уменьшенная квинта, блюзовая нота. Или dim от T (Am dim). Тогда она становится E♭.

F#-G♭.

Это 3 ступень от S в дирийском варианте (D). Выступает как F#.

В песнях советского периода применялась очень часто, наверное, из-за популярности Шизгары.

G#-A♭.

Это 3 ступень от D, обычно, в септ-варианте (E7).

Круг замкнулся.

Теперь по традиции квадрат. Пройдемся медленно-медленно по «левым» нотам, чтобы не было сомнений, что это не переходные ноты, а логичные.

Немного подшаманим гармонию, чтобы экзотику забить в квадрат. На красоту мелодий мы не претендуем и это не упражнение.

Остался ли он квадратом ? Это квадрат, безусловно.

Гораздо интереснее вопрос - можно ли считать русские народные песни квадратами. Но этот вопрос, похоже никого, кроме меня, не интересует.

Файлы:

Q2_left.gp5,

Q2_left.mid.

И к чему мы пришли.

Не бывает «левых» нот, а может быть несоответствие гармонии и «левых» нот.

Послесловие.

Здесь было продемонстрирована только верхушка айсберга (по физике - 10% торчит на поверхности, а 90% спрятано в воде). Вполне вероятно, если будет спрос на продолжение темы или писательский зуд будет побеждать мою природную лень, то появятся статьи в этом топике.

Например:

- сделать квадраты для тональностей Em/G (этот вариант очень полезен);
- есть желание загнать школу Росса Болтона в квадраты;
- использование шмелиных шаблонов;
- боксовые гаммы;
- показать как делать миксы гамм и пентатоники с хроматикой;
- раскрыть тему аккордо-пальцевых проигрышей аля Джимми Хендрикс;
- и т.д.