

Э. ДУДИН

В ДЖАЗЕ,
РОК
И ПОП-
МУЗЫКЕ

Джаз в музыкальной школе

Э. Кунин. Секреты ритмики в джазе, рок- и поп-музыке.

Впервые предложена методика освоения основ ритмики современных музыкальных жанров. Работа адресована обучающимся игре на клавишных инструментах, бесспорно будет интересна всем музыкантам, играющим джазовую, популярную и рок-музыку.

Ноты: Ale07.ru

Оформление Л. Бабаджанян
Верстка Е. Цирульников

Издательство «Синкопа»
Издательская лицензия
серия ИД № 00807

ISBN 5-88739-046-8

© Э. Кунин, 2000

© ООО «Синкопа», 2001

Ритм, как известно, основа джаза. Музыкант, не постигший законов джазовой ритмики, не проникший в ее суть, в ее стихию, не сможет играть джаз, каким бы технически совершенным не было его исполнение. Как часто слышим мы прекрасных музыкантов-академистов - пианистов, струнников, духовиков, берущихся за исполнение джазовых или околоджазовых произведений и терпящих в результате полное фиаско. Причина этого именно в ритме. Они пытаются показать, что играют джаз, усиленно подчеркивая не те доли, утрируют пунктирную ритмику... достигают обратного эффекта - карикатурности. Молодые музыканты, выбравшие джаз делом своей жизни, конечно же, избегают многих ошибок, преследующих академистов. Ведь они живут этой музыкой, "поглощают" ее в огромных количествах, поэтому многие ритмические проблемы отпадают сами собой. Но иногда и они нуждаются в каком-либо руководстве, особенно на начальном этапе "вхождения" в мир джаза. Придти на помощь всем, кто хочет научиться играть джаз - студентам музыкальных школ и училищ, многим любителям для которых музыка - хобби, а также профессионалам-академистам, которые имеют понятие о джазовой ритмике лишь понаслышке, - вот задача данного пособия.

Любители джаза, особенно скрипачи, хорошо знакомы с именем Эмиля Кунина по его учебнику "Скрипач джаза". Это серьезная работа, которую по достоинству оценили любители джаза и не только скрипачи.

В данном пособии автор постепенно вводит нас в стихию джазовой ритмики, шаг за шагом раскрывая нам ее секреты. Мне, как педагогу с большим стажем, имеющему дело не только с теоретическими дисциплинами, но и с исполнителями, в частности, с оркестром, хорошо известно, что основные проблемы, встающими перед исполнителями это проблемы именно ритмического порядка. И я уверен, что в данном пособии, музыканты, в той или иной мере соприкоснувшиеся с джазом, захотевшие правильно его играть, найдут для себя ответы на многие, волновавшие их вопросы, связанные с такой сложной и тонкой материей, как джазовая ритмика.

Юрий Чугунов

Введение

Все, кто любит играть и слушать хорошую эстрадную, джазовую и рок музыку, знают, что она способна вызывать ни с чем не сравнимое чувство удовольствия, избытка энергии, стремительного движения.

Причина этого лежит в ритмике этой музыки. Насыщенность острыми, синкопированными ритмами, их бесконечное разнообразие и сами по себе способны вызвать у слушателя чувство удовольствия. Но кроме просто ровного и точного исполнения этих ритмов принципиальное значение имеет и то, как эти ритмы исполняются, их, так сказать, ритмическое “произношение”, которое определяется микроотклонениями этих ритмов от метра по определенным законам. Именно это и вызывает, как говорят музыканты, чувство “свинга” или “драйва”.

Очень немногие, самые талантливые, музыканты наделены способностью “свинговать” от природы. Остальным же необходимо потратить определенное время и усилия, чтобы этому научиться.

Основным содержанием данной работы является методика развития чувства “свинга” у эстрадного, джазового и рок музыканта. Попутно она содержит всю “ритмическую” информацию, владение которой является обязательным для музыкантов этих жанров.

Работа предназначена, в основном, для музыкантов, играющих на клавишных инструментах, но может быть с успехом использована любыми другими музыкантами.

Для занятий Вам потребуется либо любой электронный клавишный инструмент (орган, синтезатор и т.д.), либо фортепиано (рояль, пианино) и электронный метроном. И, разумеется, магнитофон для прослушивания аудиокассеты с примерами и пояснениями, а также для самоконтроля правильности выполнения Вами заданий.

Урок 1

Точное исполнение четвертей, дуолей, квартолей и т.д. и ритмических фигур на их основе

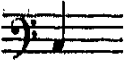
Если музыкант не обладает абсолютно точным внутренним чувством метра, то он играть со свингом не может принципиально, так как нестабильности метра перекрывают величину требуемых микроотключений от него. Поэтому прежде всего займемся выработкой точного чувства метра и его более мелких долей (восьмых, шестнадцатых, тридцать вторых).

Перед вами запись четырехдольного метра. Метр всегда будем записывать четвертями:

Начало каждой четверти обозначим с помощью метронома.

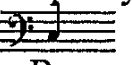
ЦИКЛ I. Включите магнитофон и прослушайте **ПРИМЕР I**. Темп - $\text{♩} = 70$. Установите этот темп на метрономе или на ритм-боксе вашего электрооргана, используя ритм, наиболее близкий к метроному, например "March".

Теперь, играя левой рукой ноту , добейтесь, чтобы начало каждого звука абсолютно точно совпадало с щелчком метронома, а окончание было точно перед следующим щелчком (прослушайте **ПРИМЕР II**).

То же самое сделайте правой рукой на ноте .

То же самое сделайте правой и левой руками в темпах - $\text{♩} = 110$; $\text{♩} = 170$ и $\text{♩} = 220$ (**ПРИМЕР III**).

Повторяйте весь **ЦИКЛ I** до тех пор, пока его выполнение не будет происходить автоматически. Проконтролируйте себя с помощью магнитофона.

ЦИКЛ II. Теперь нужно научиться делать то же самое, но без помощи метронома. Прослушайте **ПРИМЕР IV**. В том же темпе ($\text{♩} = 70$) играйте ноту длительное время, стараясь не замедлять и не ускорять темп. Вновь прослушайте запись и проверьте, удалось ли вам сохранить темп абсолютно точным. То же самое сделайте правой рукой, а затем правой и левой в разных темпах. Цикл повторяйте до получения уверенных результатов.

ЦИКЛ III. Следующий шаг - изучение абсолютно точного исполнения восьмых долей, шестнадцатых, тридцать вторых и простых ритмических фигур на их основе (*ПРИМЕР IV*).

В этой фигуре обратите особое внимание на точное исполнение второй восьмой в каждой доле. Неопытные музыканты обычно исполняют ее чуть раньше времени.

2. 	12.
3. 	13.
4. 	14.
5. 	15.
6. 	16.
7. 	17.
8. 	18.
9. 	19.
10. 	20.
11. 	21.

Отработайте эти фигуры до полного автоматизма в разных темпах.

ЦИКЛ IV. Повторяется **ЦИКЛ III**, но без метронома, с опорой на собственное чувство метра (*ПРИМЕР VI*).

Урок 2

Точное исполнение триолей, секстолей и ритмических фигур на их основе

В этом уроке речь пойдет о четвертных триолях, восьмых триолях, секстолях и простейших фигурах на их основе.

ЦИКЛ I. Восьмые триоли и фигуры на их основе

Восстановите простой метр из равных четвертей (**ПРИМЕР I**):

Каждую четверть разделим на три равные восьмые (**ПРИМЕР II**):

Из этой фигуры, объединяя первые две восьмые в триольную четверть, можно получить триольный пунктир, который является одной из самых важных фигур (**ПРИМЕР III**):

Этот пунктир для простоты принято записывать так:

Однако, чтобы не путать его с обычным пунктиром из шестнадцатых (**Урок 1, ЦИКЛ III, фигура 16**) перед началом произведения принято писать расшифровку:

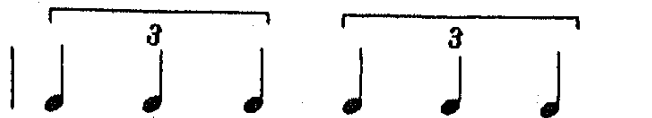
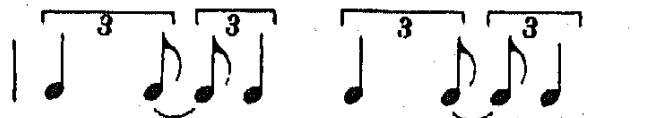

На основе триольного пунктира можно составить ряд простых фигур (**ПРИМЕР IV**):

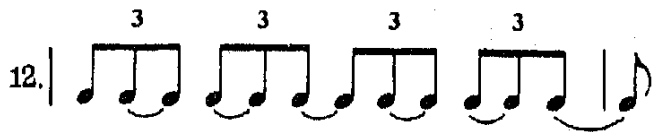

Четвертые триоли получаются из восьмых триолей путем объединения двух восьмых в четверть (**ПРИМЕР V**):

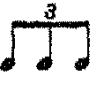

Или так (**ПРИМЕР VI**):

ЗАДАНИЕ: Фигуры этого цикла отработать до полного автоматизма либо с метрономом, либо с ритм-боксом, используя какой-либо ритм "Swing". Темпы от $\text{♩}=60$ до $\text{♩}=220$.

ЦИКЛ II. Секстоли и простые фигуры на их основе.

Если каждую восьмую из триоли разделим на две шестнадцатые, то получим секстоли (*ПРИМЕР VII*):

На основе секстоли строится ряд фигур (*ПРИМЕР VIII*):

Эта фигура представляет собой триольный пунктир в двойном (дубль) темпе и обычно записывается так:

На основе этой фигуры строятся простые фигуры, аналогичные фигурам 4-10 ЦИКЛА I, (*ПРИМЕР IX*):

ЗАДАНИЕ 1. Фигуры ЦИКЛА II отработать с метрономом или ритм-боксом. Темп ♩ = 60.

ЗАДАНИЕ 2. Фигуры всего урока 2 отработать без метронома или ритм-бокса, опираясь на собственное чувство метра. В роли метронома использовать левую руку следующим образом (*ПРИМЕР X*):

Урок 3

Точное исполнение сложных ритмических комбинаций

Это наиболее “неудобные” для психики ритмические фигуры. Однако владение ими является признаком мастерства и поэтому крайне желательно.

ЦИКЛІ (ПРИМЕР I): ♩=70

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Musical exercise 7 in 4/4 time. The treble clef staff contains a sequence of eighth notes: G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, with two triplet markings over the last four notes. The bass clef staff contains quarter notes: G3, A3, B3, C4.

8.

Musical exercise 8 in 4/4 time. The treble clef staff contains eighth notes with two triplet markings over the first two groups of three notes. The bass clef staff contains quarter notes: G3, A3, B3, C4.

9.

Musical exercise 9 in 4/4 time. The treble clef staff contains eighth notes with a triplet marking over the last three notes. A diagram above the staff shows a triplet of eighth notes: $\text{eighth note} = \text{triplet of eighth notes}$. The bass clef staff contains quarter notes: G3, A3, B3, C4.

10.

Musical exercise 10 in 4/4 time. The treble clef staff contains eighth notes with a triplet marking over the last three notes. The bass clef staff contains quarter notes: G3, A3, B3, C4.

11.

Musical exercise 11 in 4/4 time. The treble clef staff contains eighth notes with two sextuplet markings over the last two groups of six notes. The bass clef staff contains quarter notes: G3, A3, B3, C4.

12.

Musical exercise 12 in 4/4 time. The treble clef staff contains eighth notes with two sextuplet markings over the last two groups of six notes. The bass clef staff contains quarter notes: G3, A3, B3, C4.

ЦИКЛ II. То же самое, но без метронома (*ПРИМЕР II*).

Урок 4

Отклонение от точного исполнения четвертей

На предыдущих уроках вы научились играть абсолютно точно в соответствии с метром и его более мелкими долями. Однако, как уже говорилось, чувство “свинга” возникает при исполнении определенных звуков музыкальной фразы чуть позже их точного положения по отношению к метру. Величина сдвига “назад” составляет несколько тысячных долей секунды (приблизительно $1/128$) и добиться такого сдвига сознательно почти невозможно. Нужно “поймать” определенное ощущение звукоизвлечения, атаки звука.

Будем продвигаться шаг за шагом, начав с больших времен задержки и постепенно ее уменьшая.

ЦИКЛ I. Включите метроном или простейший аккомпанемент барабанов, состоящий из четвертей $\text{♩} = 70$.

Правой рукой играйте четверти в точном соответствии с метром (*ПРИМЕР I*):

The image shows a musical staff with a treble clef and a 4/4 time signature. The melody consists of a sequence of quarter notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6. Vertical dashed lines connect the notes to a steady quarter-note pulse on the bass staff, indicating perfect synchronization with the metronome. The text "и т.д." (and so on) is written to the right of the staff.

Теперь сместим четверти на восьмую долю (*ПРИМЕР II*):

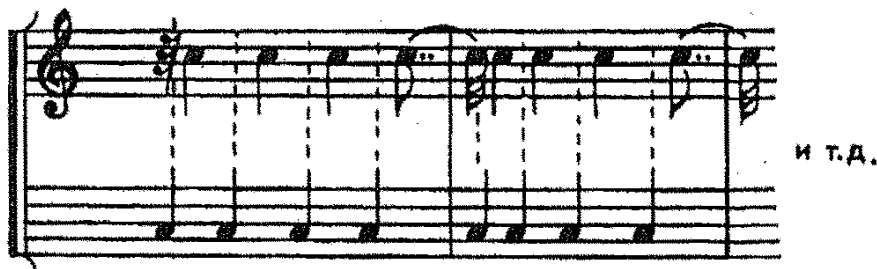
The image shows a musical staff with a treble clef and a 4/4 time signature. The melody consists of a sequence of quarter notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6. Vertical dashed lines connect the notes to a steady quarter-note pulse on the bass staff. The notes are shifted to the right by an eighth note relative to the pulse, illustrating a swing feel. The text "и т.д." (and so on) is written to the right of the staff.

Урок 4

Теперь сместим четверти на шестнадцатую долю (**ПРИМЕР III**):

Теперь - на одну тридцать вторую долю (**ПРИМЕР IV**):

Теперь подвинем еще совсем немного, и получим результат, к которому стремились - исполняемая четверть сдвинута назад по отношению к метру почти на неразличимую величину. К сожалению, существующая система записи нот не имеет символа для такой, смещенной ноты, поэтому введем свой символ: → для ее записи.

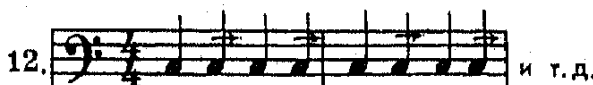
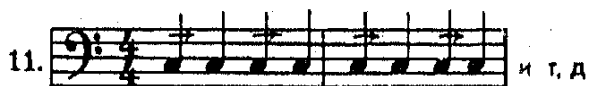
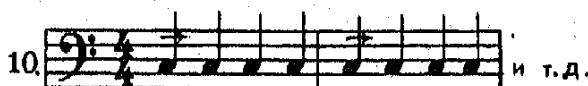
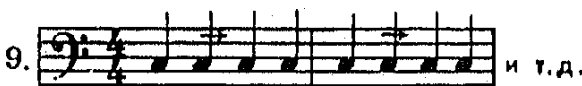
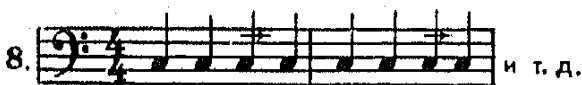
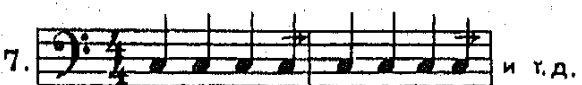
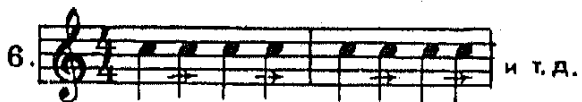
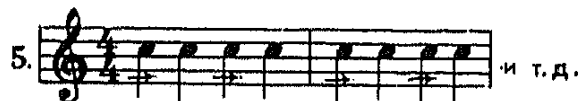
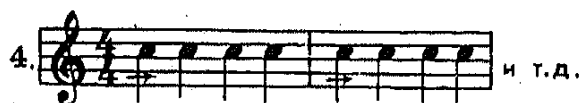
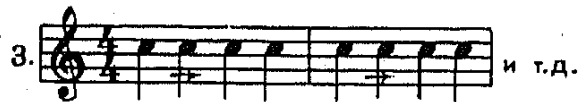
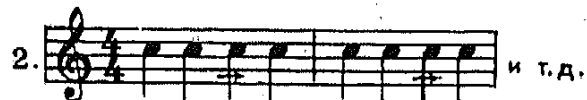
Например: , или , или и т.д.

(**ПРИМЕР V**):

Теперь аналогичную работу необходимо проделать левой рукой (**ПРИМЕР VI**), и также повторить весь **ЦИКЛ I** в темпах $\text{♩}=110$; $\text{♩}=170$; $\text{♩}=220$. Естественно, чем выше темп, тем меньше величина задержки.

ЦИКЛ II. Необходимо научиться сдвигать отдельные доли метра как правой, так и левой рукой (*ПРИМЕР VII*):

Урок 4

Последний пример очень часто используется в классическом джазе при исполнении линии баса (**ПРИМЕР VIII** - линия баса в классическом блюзе):

Three staves of bass line notation in 4/4 time. The first staff contains four measures with chords F7, Bb7, F7, and F7. The second staff contains five measures with chords Bb7, Bb7, F7, Eb7, and D7. The third staff contains six measures with chords Gm7, C7, F7, D7, Gm7, and C7. Arrows indicate the rhythmic pattern of eighth notes.

ЦИКЛ III. В левой руке четверти в соответствии с метром, в правой четверти со сдвигом (**ПРИМЕР IX**):

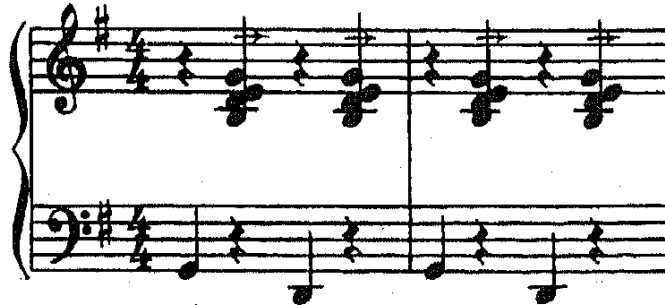
Musical notation for Example IX. The left hand plays a steady eighth-note pattern. The right hand plays quarter notes with a rhythmic shift. The notation is shown for two measures, with "и т. д." (and so on) indicating the continuation of the pattern.

В левой руке метр, в правой аккорды четвертями со сдвигом (**ПРИМЕР X**):

Musical notation for Example X. The left hand plays a steady eighth-note pattern. The right hand plays quarter chords with a rhythmic shift. The notation is shown for two measures, with "и т. д." (and so on) indicating the continuation of the pattern.

Этот способ свингования очень распространен при исполнении аккомпанемента. Образец реального аккомпанемента в классическом блюзе и джазовой балладе приведен в уроке 8.

Следующий пример построен на ритмической структуре и также очень распространен (*ПРИМЕР XI*).

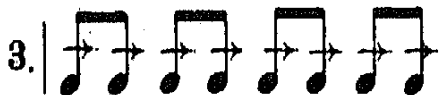
Практическое использование этого способа в джазовом стиле “Страйд-пиано” приведено в уроке 8.

ЗАДАНИЕ: Материал этого урока отработать с метрономом (ба-рабанами) и без в разных темпах от $\text{♩} = 60$ до $\text{♩} = 220$.

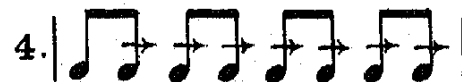
Урок 5

Отклонения от точного исполнения мелких длительностей

ЦИКЛ I

Очень часто бывает необходимо исполнить первую восьмую такта без сдвига, а остальные - со сдвигом:

Эти упражнения будем проделывать правой и левой руками на отрезках гаммы (*ПРИМЕР I*):

ЦИКЛ II

Eight numbered musical exercises (1-8) showing rhythmic patterns on a staff. Each exercise consists of four measures of music. The patterns are as follows:

- 1. Four groups of four eighth notes, each with an arrow pointing right above the first note.
- 2. Four groups of four eighth notes, each with an arrow pointing right above the second note.
- 3. Four groups of four eighth notes, each with an arrow pointing right above the third note.
- 4. Four groups of four eighth notes, each with an arrow pointing right above the fourth note.
- 5. Four groups of four eighth notes, each with an arrow pointing right above the first note.
- 6. Four groups of four eighth notes, each with an arrow pointing right above the second note.
- 7. Four groups of four eighth notes, each with an arrow pointing right above the third note.
- 8. Four groups of four eighth notes, each with an arrow pointing right above the fourth note.

Этот цикл выполнять правой и левой рукой следующим образом (**ПРИМЕР II**):

Two staves of musical notation in 4/4 time, illustrating the execution of the cycle. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves show a sequence of notes with a slur over the first two measures and a fermata over the last two measures. The notes are: G4, A4, B4, C5 (treble); G3, F3, E3, D3 (bass).

Если выполнение этих упражнений вызывает трудности, то можно помочь себе, делая перед смещаемой долей более высокий замах пальцем или кистью.

ЦИКЛ III

Эти упражнения выполнять на фразе (**ПРИМЕР III**):

в разных темпах от $\text{♩} = 60$ до $\text{♩} = 220$.

На этой фигуре стоит остановиться подробнее, так как она обладает исключительной “свингующей” силой и поэтому является ритмической основой для многих стилей и множества других ритмических фигур (**ПРИМЕР IV**):

non legato

legato

The image shows two musical exercises. The first exercise is labeled 'non legato' and consists of two staves of music in 4/4 time. The melody is written in the treble clef and features eighth-note patterns with slurs. The second exercise is labeled 'legato' and consists of two staves of music in 4/4 time. The melody is written in the bass clef and features eighth-note patterns with slurs, mirroring the first exercise.

Следующее упражнение показывает, как эта фигура может быть использована в аккомпанементе в стилях “рок-н-ролл”, “ритм-энд-блюз” и “буги-вуги” (**ПРИМЕР V**):

The image shows a musical example for accompaniment in 4/4 time, written in the bass clef. It features a steady eighth-note bass line in the lower register and a series of chords in the upper register, creating a rhythmic accompaniment suitable for rock and roll, rhythm and blues, or boogie-woogie.

Подробный аккомпанемент в этом стиле вы найдете в **уроке 8**.

В качестве еще одной иллюстрации применения этой фигуры приведем две типичные формулы баса в левой руке в фортепианном стиле “Буги-вуги” (*ПРИМЕР VI*):

Следующие две фигуры применяются либо при исполнении быстрых пассажей, либо в импровизациях в медленных джазовых балладах (*ПРИМЕР VII*):

ЗАДАНИЕ: Материал этого урока отработать как с метрономом (барабанами), так и без в разных темпах.

Урок 6

Блуждающий акцент

При исполнении импровизаций джазовые и рок музыканты накладывают на мелодическую линию некий ритмический рисунок с помощью легкого акцентирования некоторых звуков. Эти звуки не только акцентируются, но и смещаются назад в соответствии с правилами, которыми вы овладели в уроках 4 и 5. Вариант исполнения (**ПРИМЕР**

П):

Этот рисунок импровизируется и называется блуждающим акцентом.

Рисунок блуждающего акцента состоит из элементарных фигур. Эти фигуры нужно очень хорошо выучить как на основе ровных длительностей (например, восьмых) , так и на основе триольного пунктира ().

Образец методики изучения:

Изучаемая фигура -

- а) Прослушать, как должна звучать эта фигура.
- б) Выучить эту фигуру правой и левой рукой с помощью следующих упражнений в разных темпах.

1.

2.

3.

4.

ЦИКЛ I (ПРИМЕР II)

1. | | Даун-бит

2. | | Оф-бит

3. | |

4. | |

5. | |

6. | | Румба

7. | |

8. | |

9. | |

10. | |

11. | |

перенос ак-
цента с силь-
ной доли на
слабую

12.

13.

14.

15.

16. Босса-нова I

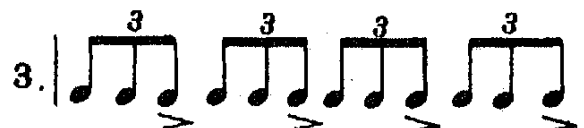
17. Босса-нова II

Группировки из 4-ех по 3

ЦИКЛ II (ПРИМЕР III)

1.

2.

3.

4. Группировка из 3-ех по 2.

5. Группировка из 3-ех по 2.

The image displays a series of 10 musical exercises, numbered 6 through 17. Each exercise is presented on two staves. The notation consists of rhythmic patterns of eighth notes, often grouped in pairs or fours, with a greater-than sign (>) placed below the notes to indicate an accent. Exercises 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17 all follow a similar structure, with the first staff containing two measures and the second staff containing two measures. The patterns vary slightly in the grouping and placement of accents, but all are based on eighth-note rhythms.

Примеры применения этих ритмов на практике Вы найдете в уроках 8 и 9.

Урок 7

Синкопированные фигуры

Эти фигуры применяются как при построении мелодической линии импровизации, так и в аккомпанементе аккордами, как в джазе, так и в рок музыке. Одни и те же фигуры в зависимости от стиля могут применяться в ровной ритмике и в пунктирной.

ЦИКЛ I (ПРИМЕР I):

Ровная ритмика

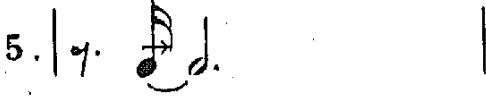
Four rhythmic patterns are shown, each on a single staff with a vertical bar line at the end. The patterns are numbered 1 through 4. Pattern 1 shows a quarter note followed by a dotted quarter note. Pattern 2 shows a quarter rest followed by a quarter note. Pattern 3 shows two quarter rests followed by a quarter note. Pattern 4 shows three quarter rests followed by a quarter note. In all patterns, the notes are beamed together and have a slur underneath.

Пример исполнения фигуры 1:

A musical score for piano, consisting of two staves (treble and bass clefs). The music is in 4/4 time. The first staff (treble clef) contains two measures of music. The first measure has a quarter note chord (F4, A4, C5) followed by a dotted quarter note chord (F4, A4, C5). The second measure has a quarter note chord (F4, A4, C5) followed by a dotted quarter note chord (F4, A4, C5). The second staff (bass clef) contains two measures of music. The first measure has a quarter note chord (F3, A3, C4) followed by a dotted quarter note chord (F3, A3, C4). The second measure has a quarter note chord (F3, A3, C4) followed by a dotted quarter note chord (F3, A3, C4). The notes are beamed together and have a slur underneath.

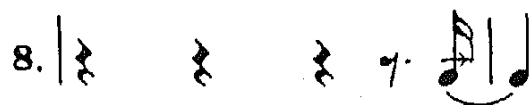
Пунктирная ритмика

7.

5.

6.

7.

8.

Пример исполнения фигуры 5:

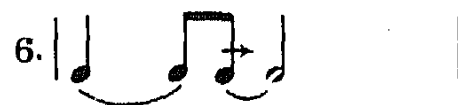
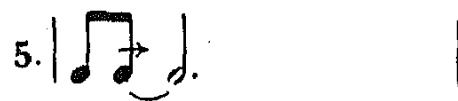
ЦИКЛ II (ПРИМЕР II)

Ровная ритмика

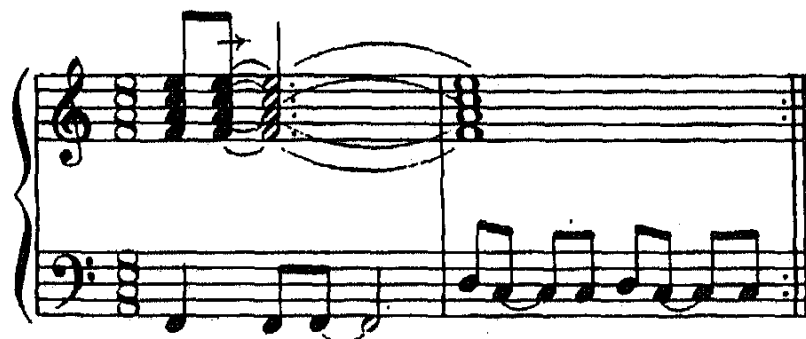
1.

2.

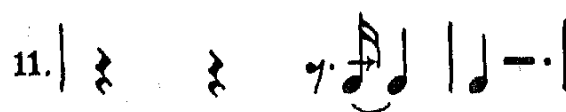
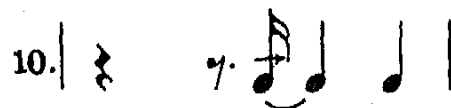
3.

Пример исполнения фигуры 5:

Пунктирная ритмика

12. | - . 7.

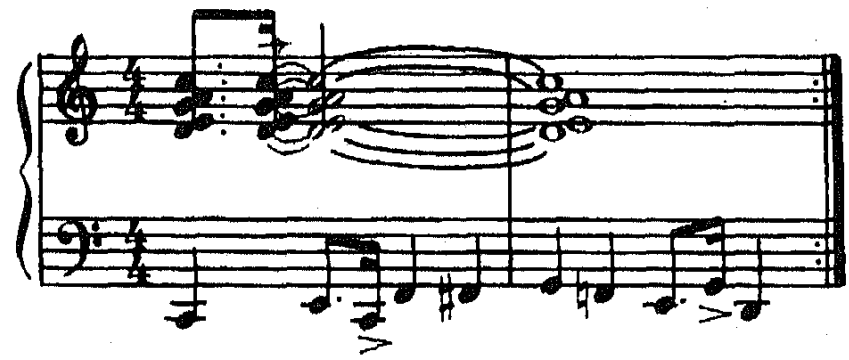
13. |

14. |

15. |

16. |

Пример исполнения фигуры 13:

The image shows a piano score in 4/4 time. The right hand (treble clef) plays a complex figure consisting of several chords and a long, sustained chord with many notes. The left hand (bass clef) plays a rhythmic accompaniment of eighth notes, with some notes marked with accents (>).

ЦИКЛ III (ПРИМЕР III):

Ровная ритмика

1. |

2. |

3. |

4. | |

5. | |

6. | |

7. | |

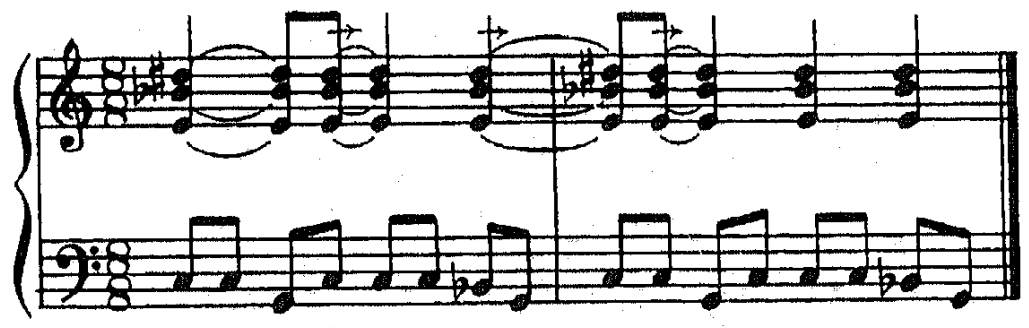
8. | |

9. | |

10. | |

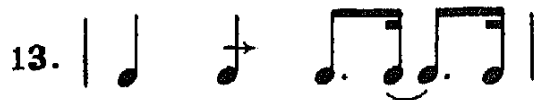
11. | |

Пример исполнения фигуры 8:

The performance example shows a piano accompaniment. The treble staff contains a sequence of chords and eighth notes, with some notes circled to highlight specific figures. The bass staff contains a rhythmic accompaniment of eighth notes.

Пунктирная ритмика

Пример исполнения фигуры 15:

ЦИКЛ IV (ПРИМЕР IV):

Ровная ритмика

1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |

Пример исполнения фигуры 8:

A musical score for piano in 4/16 time. The right hand (treble clef) features a complex rhythmic figure consisting of eighth and sixteenth notes, with arrows indicating fingerings. The left hand (bass clef) provides a simple accompaniment with quarter and eighth notes.

Пунктирная ритмика

A series of eight numbered musical exercises (9-16) demonstrating various rhythmic patterns in 4/16 time. Each exercise is a single line of music with a bar line at the end. Exercise 9 shows a steady eighth-note pattern. Exercise 10 introduces a dotted eighth note followed by a sixteenth note. Exercise 11 features a dotted quarter note followed by eighth notes. Exercise 12 shows a dotted eighth note followed by a sixteenth note, then a quarter note. Exercise 13 features a dotted quarter note followed by eighth notes. Exercise 14 shows a dotted quarter note followed by eighth notes. Exercise 15 features a dotted quarter note followed by eighth notes. Exercise 16 shows a dotted quarter note followed by eighth notes, then a quarter note.

Пример исполнения фигуры 16:

Примеры практического использования этих ритмов вы найдете в уроках 8 и 9.

Урок 8

*Ритмические приемы и практические примеры исполнения
аккомпанемента в разных стилях*

Пример аккомпанемента, использующий материал 5-го урока, X примера (Используется в традиционном джазе и в стиле "свинг").
(ПРИМЕР I):

Классический Блюз

$\text{♩} = 120$

Аналогичная фактура, только в значительно более медленном темпе используется при исполнении аккомпанеента джазовых баллад (**ПРИМЕР II**):

Баллада (фрагмент)

Э. Кунин

The first system of music consists of three staves. The top staff is a single treble clef staff with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and a common time signature. It contains a melodic line of eighth and quarter notes. The bottom two staves form a grand staff, with a treble clef on top and a bass clef on the bottom. The treble staff contains block chords, and the bass staff contains a melodic line with two triplet markings over eighth notes.

The second system of music consists of three staves. The top staff is a single treble clef staff with a key signature of three flats and a common time signature. It contains a melodic line of eighth and quarter notes. The bottom two staves form a grand staff, with a treble clef on top and a bass clef on the bottom. The treble staff contains block chords, and the bass staff contains a melodic line with two triplet markings over eighth notes.

The third system of music consists of three staves. The top staff is a single treble clef staff with a key signature of three flats and a common time signature. It contains a melodic line of quarter and eighth notes, ending with a double bar line. The bottom two staves form a grand staff, with a treble clef on top and a bass clef on the bottom. The treble staff contains block chords, and the bass staff contains a melodic line with a triplet marking over eighth notes.

Урок 8

Пример аккомпанемента, использующий материал 5-го урока, XI примера (используется в стилях "Регтайм" и "Страйд").

(ПРИМЕР III):

The musical score consists of three systems of piano accompaniment. Each system is written for a grand piano with a treble and bass clef. The time signature is 7/8. Above the first system, there is a rhythmic notation: a quarter note followed by a dotted eighth note, with a bracket above the eighth note containing the number '3', indicating a triplet. The first system has two measures. The second system has four measures. The third system has four measures. The music features a mix of chords and single notes, with some chords marked with a '+' sign. The bass line is primarily composed of quarter and eighth notes, while the treble line features more complex rhythmic patterns and chords.

Следующий пример основан на материале 6-го урока, V примера (стиль “Буги-вуги”). (ПРИМЕР IV):

The first system of musical notation consists of two staves. The upper staff is in treble clef and contains a series of chords, primarily triads, with some double sharps (F# and C#) indicating a key signature of two sharps. The lower staff is in bass clef and features a rhythmic pattern of eighth notes, with some notes marked with accents.

The second system continues the piece. The upper staff shows a progression of chords, including some with a flat (Bb) in the bass clef. The lower staff maintains the eighth-note rhythmic pattern, with some notes marked with accents.

The third system continues the piece. The upper staff shows a progression of chords, including some with a flat (Bb) in the bass clef. The lower staff maintains the eighth-note rhythmic pattern, with some notes marked with accents.

The fourth system concludes the piece. The upper staff shows a progression of chords, including some with a flat (Bb) in the bass clef. The lower staff maintains the eighth-note rhythmic pattern, with some notes marked with accents.

Урок 8

В следующем примере показано, как в стиле “Буги-вуги” может быть использован материал 7-го урока, II и III циклов.

(ПРИМЕР V):

The first system of musical notation consists of two staves. The upper staff is in treble clef with a 7/8 time signature, containing a sequence of chords and melodic fragments. The lower staff is in bass clef, featuring a steady eighth-note accompaniment pattern.

The second system continues the musical piece with similar notation to the first system, showing the progression of chords and the rhythmic accompaniment.

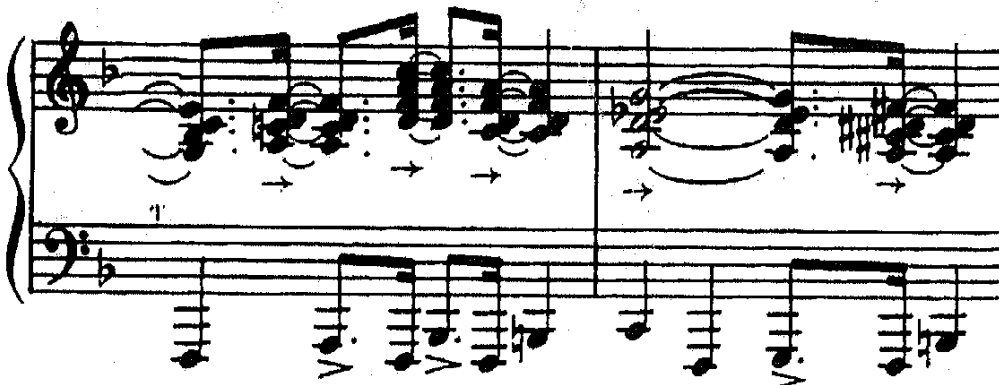
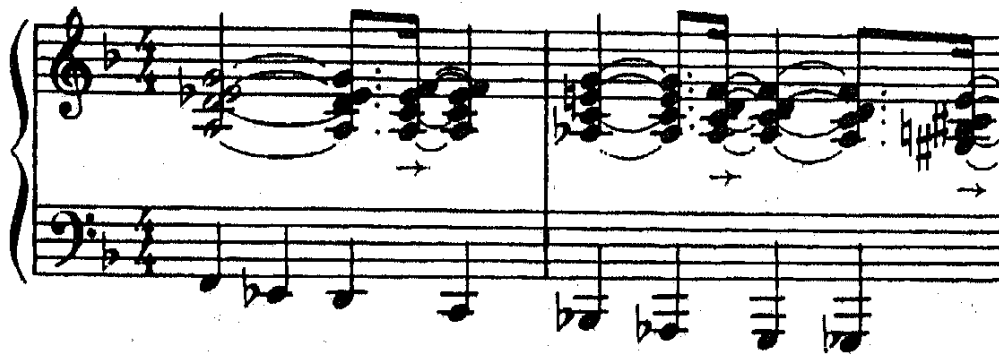
The third system of notation includes dynamic markings such as accents (marked with a ^) and hairpins (> and <) above the notes in the treble staff, indicating changes in volume.

The fourth system concludes the musical piece, maintaining the same notation and dynamic markings as the previous systems.

Эти же приемы могут быть использованы при создании аккомпанемента с “блуждающим” басом (Стили “свинг”, “Би-боп”, “Хард боп”, “Кул”) (**ПРИМЕР VI**):

БЛЮЗ

The first system of musical notation consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. Both staves are in a key signature of one flat (B-flat). The upper staff begins with a whole note chord (B-flat, D, F, A) and continues with a series of chords and melodic fragments, including a complex chord with a double sharp (F#) and a double flat (B-flat). The lower staff contains a sequence of eighth and quarter notes.

The second system of musical notation consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. Both staves are in a key signature of one flat (B-flat). The upper staff features a complex, multi-measure chordal structure with many notes and accidentals, including a double sharp (F#) and a double flat (B-flat). The lower staff contains a sequence of eighth and quarter notes.

The third system of musical notation consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. Both staves are in a key signature of one flat (B-flat). The upper staff contains a few chords, some with double sharps (F#) and double flats (B-flat). The lower staff contains a sequence of eighth and quarter notes, with some notes marked with a 'V' symbol.

The fourth system of musical notation consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. Both staves are in a key signature of one flat (B-flat). The upper staff contains a complex, multi-measure chordal structure with many notes and accidentals, including a double sharp (F#) and a double flat (B-flat). The lower staff contains a sequence of eighth and quarter notes.

Следующий пример показывает, как аналогичный принцип может быть использован в медленных джазовых балладах. (Здесь и далее стрелки, указывающие на сдвинутые аккорды, опущены. Эту задачу учащемуся предлагается решить самостоятельно) (**ПРИМЕР VII**):

Баллада

Э. Кунин

The musical score is presented in three systems, each containing three staves. The top two staves of each system are joined by a brace on the left, representing the piano part. The bottom staff of each system is the bass line. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The piano part features complex chordal textures with many accidentals and slurs, while the bass line consists of a steady, rhythmic accompaniment of eighth and quarter notes.

The first system of musical notation consists of three staves. The top staff is a grand staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). It contains dense, multi-measure chords and arpeggiated figures. The middle staff is a bass staff with a bass clef and a key signature of one flat, featuring a simple melodic line with quarter and eighth notes. The bottom staff is another bass staff with a bass clef and a key signature of one flat, containing a melodic line with quarter and eighth notes, some with slurs.

The second system of musical notation consists of three staves. The top staff is a grand staff with a treble clef and a key signature of one flat, showing chords and arpeggios with some slurs. The middle staff is a bass staff with a bass clef and a key signature of one flat, containing a melodic line with quarter and eighth notes. The bottom staff is another bass staff with a bass clef and a key signature of one flat, containing a melodic line with quarter and eighth notes.

The third system of musical notation consists of three staves. The top staff is a grand staff with a treble clef and a key signature of one flat, featuring complex chordal textures and arpeggios. The middle staff is a bass staff with a bass clef and a key signature of one flat, containing a melodic line with quarter and eighth notes. The bottom staff is another bass staff with a bass clef and a key signature of one flat, containing a melodic line with quarter and eighth notes. The system concludes with a double bar line and a final chord in the top staff.

Пример аккомпанемента в стиле “Латино”. Материал урока 7, IV цикла. Отдельно приведена ритмическая структура (*ПРИМЕР VIII*):

Four staves of rhythmic notation in 16/16 time. The notation consists of eighth and sixteenth notes with accents, illustrating the rhythmic structure of the accompaniment.

Реализация:

Two systems of piano accompaniment in 16/16 time, labeled "Latino". The first system shows a treble and bass clef with a melodic line and a bass line. The second system shows a treble clef with a melodic line and a bass line.

The first system of music consists of two staves. The upper staff is in treble clef and contains a sequence of chords, primarily triads and dyads, with some eighth-note movement. The lower staff is in bass clef and contains a simple bass line of quarter notes.

The second system of music consists of two staves. The upper staff is in treble clef and contains a sequence of chords, primarily triads and dyads, with some eighth-note movement. The lower staff is in bass clef and contains a simple bass line of quarter notes.

Пример аккомпанемента в рок-музыке (ПРИМЕР IX):

The first system of the rock accompaniment example consists of two staves. The upper staff is in treble clef and contains a sequence of chords, primarily triads and dyads, with some eighth-note movement. The lower staff is in bass clef and contains a simple bass line of quarter notes.

The second system of the rock accompaniment example consists of two staves. The upper staff is in treble clef and contains a sequence of chords, primarily triads and dyads, with some eighth-note movement. The lower staff is in bass clef and contains a simple bass line of quarter notes.

Урок 9

Ритмические приемы и практические примеры исполнения импровизаций в разных стилях

ЦИКЛ I. Ритмическая структура фразы.

Подобно тому, как человеческая речь состоит из фраз, так и музыкальная речь состоит из фраз музыкальных. В музыкальной фразе можно выделить мелодическую и ритмическую структуры. Хорошая ритмическая структура должна быть интересной и содержать какой-либо "сюжет". Поясним это на нескольких примерах. (**ПРИМЕР I**):

Первые два такта представляют собой группировку из 4-х по 3 (Урок 8, цикл III #19), изложенную в виде серии синкоп, ломающей ощущение метра. Последние два такта восстанавливают ощущение метра с помощью пунктира и триолей. Ломка и восстановление метра - это и есть наш сюжет. Та же мелодическая структура, изложенная с помощью ровных цепочек пунктира, становится значительно менее интересной (**ПРИМЕР II**):

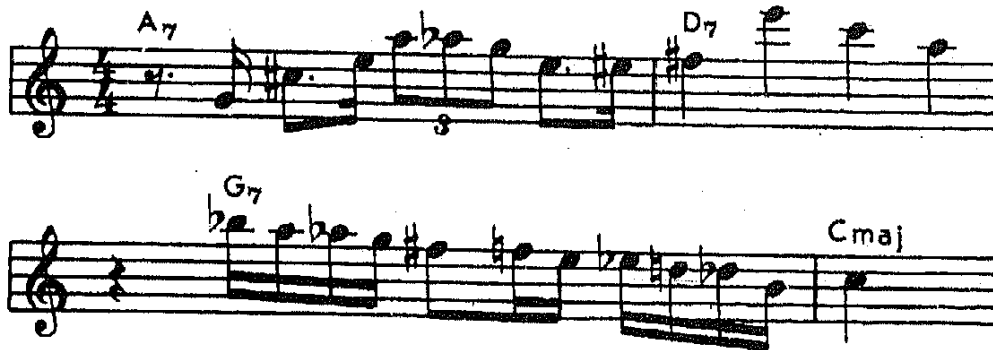
Приведем еще две фразы, использующие тот же сюжет
(ПРИМЕР III):

(ПРИМЕР IV, материал: урок 8, ЦИКЛ II #13):

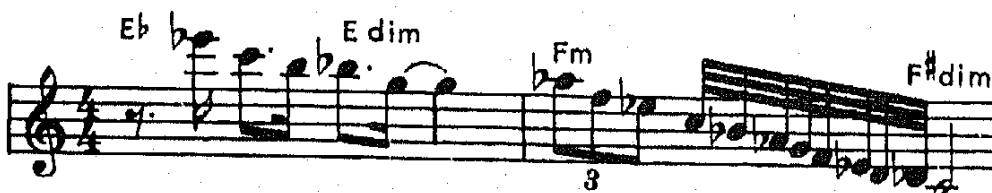
В качестве другого сюжета может быть использовано противопоставление статичного длинного звука динамичной серии восьмых
(ПРИМЕР V):

или шестнадцатых (ПРИМЕР VI):

Трудным, но красивым приемом является противопоставление фигур из длительностей крагных двум и трем на фоне пунктирного аккомпанемента (Урок 3, ЦИКЛ I, #8 и #9). (ПРИМЕР VII),

а также неожиданное использование пассажей при построении мелодической линии (ПРИМЕР VIII):

Задание: Тщательно отработать фразы этого цикла.

ЦИКЛ II. Примеры импровизации из “живой” практики.

Перейдем теперь к изучению того, как пройденный нами материал используется в импровизациях в различных стилях.

Каждый пример следует внимательно прослушать, затем выучить и играть вместе с аккомпанементом, записанным на кассете, точно соблюдая ритм образца.

ПРИМЕР IX. Использование различных группировок и дубль-темпа (стиль “Страйд”):

ПРИМЕР X. Использование блуждающего акцента в цепочках пунктирного ритма (стили “Свинг”, “Би-боп”):

ПРИМЕР XI. Сочетания мелких длительностей различной кратности (материал урока 3). Этот прием характерен для пьес в медленном темпе, например, джазовых баллад:

The page contains ten staves of musical notation for guitar, written in G minor. The notation includes various chords and technical markings:

- Staff 1: F_{maj} , B^b_7
- Staff 2: F_{m7} , B^b_7 , triplet '3'
- Staff 3: G_{m7} , B_{m7} , E^b_7 , sixteenth-note pattern '6'
- Staff 4: F_{maj} , G_{m7}
- Staff 5: A_{m7} , A^b_7
- Staff 6: G_0 , triplet '3', $C_7(-9)$, sixteenth-note pattern '6'
- Staff 7: G_0 , sixteenth-note pattern '6', E_m , $A_7(-9)$
- Staff 8: D_{m7} , G_7 , triplet '3', sixteenth-note pattern '6'
- Staff 9: G_m
- Staff 10: C_7

ПРИМЕР XII. Использование блуждающего акцента в цепочках ровных шестнадцатых (стили “Латино”, “Джаз-рок”, “Фьюжн”):

Смаj

F₇

Em₇

A₇

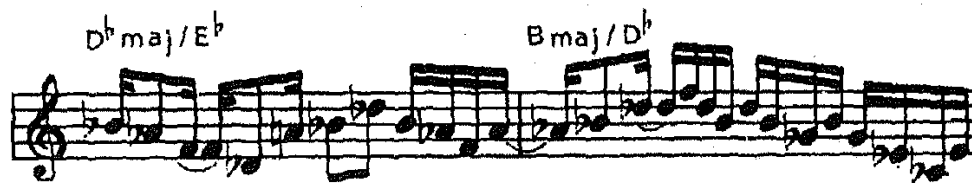
Dm₇ G₇

Em₇ A₇

D₇

G₇ A^b₇ G₇

ПРИМЕР XIII. Сложный ритмический рисунок на основе мелких длительностей (стили "Джаз-рок", "Фьюжн"):

В Музыкальной редакции издательской фирмы “Мега-Сервис” в 1996 году выпущены в свет следующие нотные издания:

1. “Эра Свинга - популярные мелодии”. Сборник “вечно-зеленых” тем 40-х годов.

2. “Иисус Христос - Суперзвезда”. Самая популярная рок-опера Ллойда Уэббера.

3. Оскар Питерсон - Даниил Крамер. “Джаз для юных пианистов”. Знаменитые “Детские тетради” О.Питерсона с комментариями как самого маэстро, так и известного российского пианиста и педагога Д.Крамера.

4. Сборник “Джордж Гершвин - Юрий Маркин “Порги и Бесс”. Включает в себя авторское изложение пяти наиболее популярных тем из этой оперы, а также четырехручные фортепианные переложения и переложения для ансамбля, написанные известным джазменом Ю.Маркиным специально для учащихся музыкальных школ.

5. “Джазовая хрестоматия для юношества”. В этом издании представлены очень популярные композиции звезд американского джаза. Знакомство с этими пьесами поможет вам войти в мир Эррола Гарнера, Дюка Эллингтона, Оскара Питерсона и др. Рекомендуются для учащихся музыкальных школ.

6. “The Best Of Hollywood”. Данный сборник, вышедший в трех книгах, представляет собой антологию лучших песен, пришедших в мир джаза и популярной музыки из американских фильмов. Эти мелодии впоследствии стали “вечнозелеными” стандартами, они по сей день входят в репертуар музыкантов всех стран мира.

В издательстве также имеются следующие сборники:

1. Серия “Джаз в музыкальной школе”. Ю.Маркин. “Старинные танцы в джазовом стиле”. Музыка старинных европейских танцев представлена собственными версиями пианиста, композитора, аранжировщика Ю.Маркина.

2. Серия “Композиторы джаза”. Джордж Гершвин. 15 наиболее известных песен Гершвина в джазовой аранжировке

Ю.Маркина с комментариями Ю.Верменича.

3. Ю.Чугунов. “Эволюция гармонического языка джаза”. Вторая часть очень популярного у нас в стране учебника “Гармония в джазе” Ю.Чугунова - известного теоретика и педагога.

4. Гарольд Арлен. “Волшебник страны Оз”. Классический американский мюзикл, который более полувека не сходит со сцен музыкальных театров всего мира.

Готовится к выпуску двойной нотный альбом “**World Of Hits. История поп-музыки**”. Это нотная антология самых популярных песен мировой эстрады 50-90-х годов. Эти песни были в репертуаре таких известных исполнителей, как Эдит Пиаф, Ив Монган, Нат “Кинг” Коул, Рэй Чарльз, Билли Джоэл и др.

По вопросам реализации обращаться
125080, Москва, Светлый проезд, 4-4-149. Маскаев В.Н.
Тел. (095) 158-80-32
E-mail:maskaevvladimir@mail.ru

Содержание

Введение	4
Урок 1. Точное исполнение четвертей, дуолей, квартолей и т.д. и ритмических фигур на их основе	5
Урок 2. Точное исполнение триолей, секстолей и ритмических фигур на их основе	7
Урок 3. Точное исполнение сложных ритмических комбинаций	10
Урок 4. Отклонение от точного исполнения четвертей.	13
Урок 5. Отклонения от точного исполнения мелких длительностей	17
Урок 6. Блуждающий акцент	22
Урок 7. Синкопированные фигуры	27
Урок 8. Ритмические приемы и практические примеры исполнения аккомпанемента в разных стилях	35
Урок 9. Ритмические приемы и практические примеры исполнения импровизаций в разных стилях	47

Отпечатано с готовых оригинал-макетов
в Раменской типографии.
3.802 Т.2000

МО, г.Раменское, Сафоновский проезд, д.1
Тел.: 377-07-83. E-mail: ramtip@mail.ru

Об авторе

Эмиль Кунин - джазовый скрипач, педагог и композитор, лауреат эстрадных и джазовых фестивалей. Автор учебника "Скрипач в джазе" (Издательство "Советский композитор. Москва, 1988). Работал в Москве в джазовой студии "Москворечье", на джазовых отделениях музыкальных школ им. Дунаевского и им. Стасова. Сейчас живет в Израиле и работает на отделении джазовой, рок- и поп-музыки Всеизраильской школы искусств.