

Предисловие

Музыка — живое существо и энергия, растущая сама по себе. Я рада представить основные элементы, которые являются основой для изучения игры на фортепиано и понимания музыки, ее тайн. Я написала эту книгу для тех, кого учила последние годы, и для будущих учеников. Каждый раз я видела и продолжаю видеть, как загораются их глаза, когда я объясняю основы интервалов, септаккордов, гармонических прогрессий, а также симметрию и математическую сущность двенадцатитонового звукоряда.

Наблюдение за процессом обучения продолжает вдохновлять меня. Мне доставляет особенное удовольствие наблюдать за тем, как ученики радуются, слушая и играя на фортепиано, — это и побудило меня описать в книге некоторые понятия, которые помогли мне самой сделать эти удивительные открытия. Данная книга представляет собой введение в мир гармонии, ритма, теории, импровизации и многого другого.

Каждое из этих понятий представлено с объяснениями, упражнениями и практическими инструментами, с которыми можно работать. Эта книга станет еще полезнее, если использовать ее в качестве дополнения к занятиям с учителем, потому что ничто не заменит личной работы с наставником. И, пожалуйста, помните, что самое важное при обучении игре на фортепиано — это слушать, слушать, слушать!

Наслаждайтесь!

Сара Джейн Сион, апрель 2022 года

Особая благодарность

Каролине Шелтроу, Дэвиду Харрисону,
Дэйву Линдбергу, Чарли Банакосу,
Ларе и Лоренцо Паломби.

Содержание

Квартовый круг	11
Тональности и гаммы	13
Интервалы	18
Трезвучия	22
Септаккорды	24
Звукоряды	28
Обращения	32
Арпеджио	40
Ритм	42
Прогрессия II-V-I	45
Альтерации и расширения	60
Трезвучия верхней структуры	63
Доминантсептаккорды и лады	71
Изложение аккордов с переносом второго голоса	82
Гармонизация мелодии	86
Вводные тона	90
Построение басовой линии	96
Аккомпанемент	106
Блюз	111
Гармонические вариации для блюза	120
Ритмические изменения	122
Соберем все вместе	124
Об авторе	190

Введение

Пианистка о своих первых музыкальных воспоминаниях

Когда я была маленькой, моя семья шутила, что у нас ничего не было, кроме набора деревянных игрушек и фортепиано, поэтому мама каждую неделю водила меня на занятия музыкой. К тому моменту, как я достигла определенного мастерства в классических произведениях, я полюбила также регтаймы Скотта Джоплина и популярные номера из бродвейских мюзиклов, которые нравились моим родителям, — «Карусель», «Моя прекрасная леди», «Парни и куколки». Однажды папа спросил, не хотелось бы мне научиться играть джаз. Я помню, как спросила: «Что это за фортепиано?», на что он ответил: «Я сам точно не знаю, но, наверное, мы сможем узнать это вместе!» В скором времени начались мои занятия.

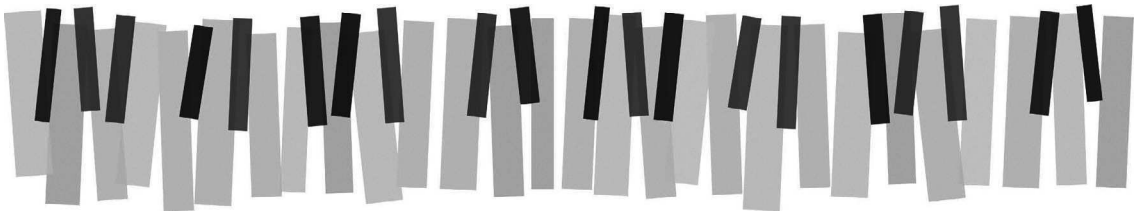
Мистер Питер Кассино объяснил, что джаз — это музыка, которую надо чувствовать, слушать и впитывать душой. Так что, когда я впервые услышала запись Майлса Дэвиса *Kind of Blue*, я почувствовала внутреннюю тягу и поняла — это музыка, которую я должна играть! Затем Питер попросил нас приобрести «Настоящую книгу», которая, как он объяснил, была фальшивой книгой. Я была немного сбита с толку этими названиями, пока не поняла, что благодаря этому оксюмору я впервые столкнулась с юмором музыкантов. «Настоящая книга» была сборником хорошо известных мелодий и аккордов, расшифрованных с записей, и содержала значительную часть стандартного джазового репертуара — это Библия, с которой я усердно училась долгие годы. Я училась строить аккорды для мелодий, чтобы создавать прекрасную музыку.

Однажды Питер сказал мне, что пришло время начать делать переложения. Я включала кассету и записывала соло, нота за нотой. Скоро я начала подыгрывать таким пианистам, как Уинтон Келли, Билл Эванс, Оскар Питерсон, Томми Флэнаган и Херби Хэнкок. Я начала понимать, как эти мастера джаза ориентируются в гармонических структурах стандартных мелодий, магическим образом вплетают аккорды в звуко-ряд, подбирают краски, арпеджио и раскачивают ритм.

Наконец, я стала создавать собственные импровизации — сначала немного сбивчивые, поскольку не было записанных нот, — это было похоже на свободное падение! Но со временем мои соло становились все более уверенными, свободными и яркими, чем замысловатые, иногда неразборчивые ритмы Белы Бартока!

Однажды мы узнали, что Диззи Гиллеспи будет выступать на Гарвард-сквер. Мое сердце колотилось, нас отвели к столику в конце зала. Тот вечер был одним из самых запоминающихся моментов в моей жизни, по сей день мы с папой любим вспоминать, как забавно выглядела валторна мистера Гиллеспи с растрепом, задранном вверх. Он создавал электрически заряженные мелодии и гипнотизирующие ритмы и вызвал во мне чувства, которые не могли сравниться с теми, что возникают при прослушивании записей. Это был мой первый концерт, и именно тогда я осознала, что музыка станет большой частью моей жизни.

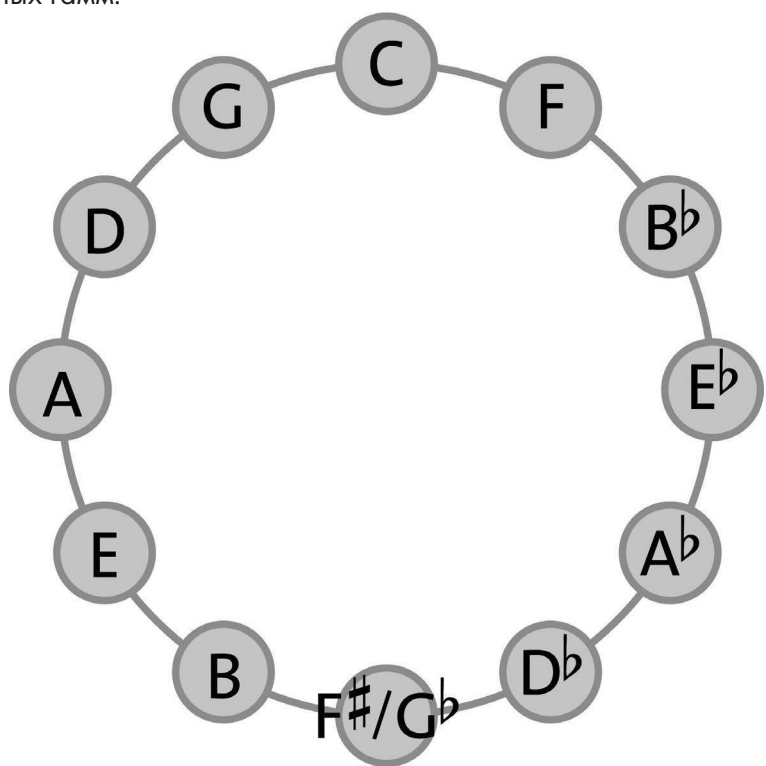
Сара Джейн Сион

1. Квартовый круг

Добро пожаловать в мир профессиональных секретов и на короткий путь, ведущий к игре на слух. Прежде всего скажу: чтобы стать всесторонне развитым музыкантом, я призываю выполнять каждое упражнение во всех двенадцати тональностях. Этот навык позволит с легкостью транспонировать и сделает вас профессиональными музыкантами — аккомпаниаторами и солистами! Другими словами, игра на фортепиано будет приносить удовольствие!

Ниже представлена диаграмма, которую используют все музыканты. Квартовый круг — незаменимый инструмент для работы с этой книгой и для вашей музыкальной жизни в дальнейшем. Вы видите, что каждая из двенадцати тональностей расположена в кругу начиная от до (без диеза и бемоля) и развивается до следующей тональности, которая определяется по четвертой ноте любой из мажорных гамм.

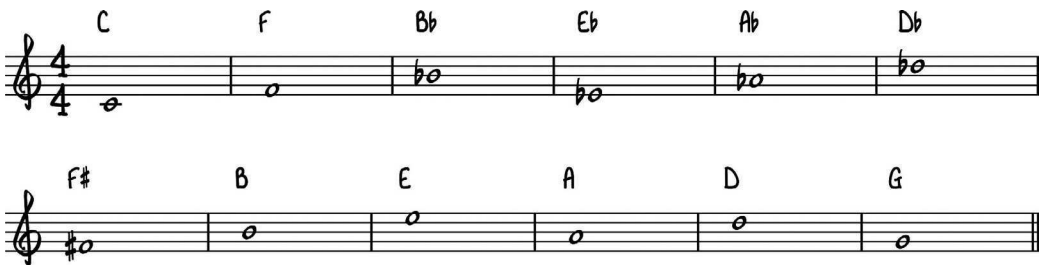

Например, фа — четвертая нота в до мажоре, си-бемоль — четвертая нота в фа мажоре, а ми-бемоль — четвертая нота в си-бемоль мажоре и так далее. Продолжая двигаться по четвертым нотам, вы в конце концов вернетесь к до.

У квартного круга много применений, и мы постоянно будем возвращаться к нему на протяжении всей книги. Если для вас это новое явление, отработайте круг, играя нужную ноту в каждой позиции.

Двигайтесь по кругу по четвертым нотам тональности, и вы поймете, как устроен этот бесконечный цикл.

Практическая задача — играть каждое упражнение в каждой тональности, двигаясь по кругу кварт. Это лучший способ стать наиболее всесторонним музыкантом.

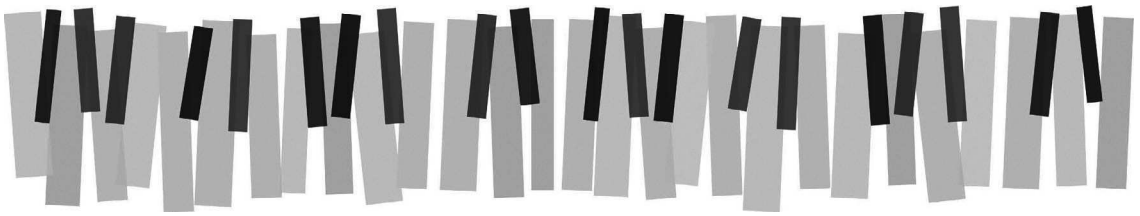
Кстати, возможно, вы задаетесь вопросом о названии некоторых нот, особенно тех, что подписаны под кругом.

Вы видите, что соль-бемоль и фа-диез — это одна и та же нота, так что можете использовать любой из вариантов названия. Также ре-бемоль, которую мы обозначили только так, может быть и до-диезом, и иногда имеет смысл называть ее именно так. Разные названия одной и той же ноты называются энгармоническими эквивалентами.

Потренируйтесь, называя квартный круг вслух: до, фа, си-бемоль, ми-бемоль, ля-бемоль, ре-бемоль, соль-бемоль, си, ми, ля, ре и до.

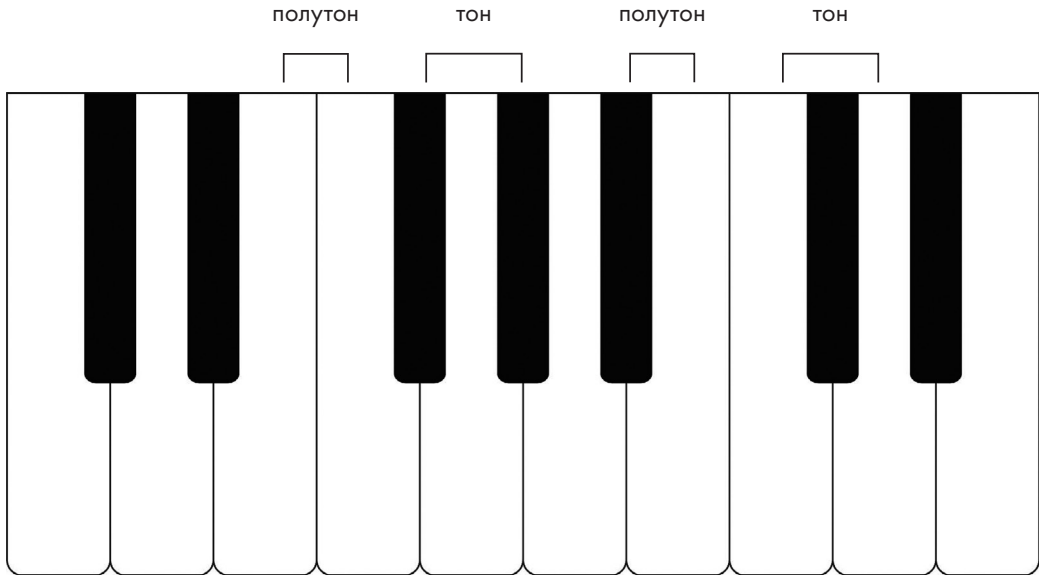
Попробуйте начинать с разных нот круга, чтобы привыкнуть переходить от любой из нот к другой.

2. Тональности и гаммы

Теперь убедимся в том, что вы знаете наверняка, из каких элементов состоит мажорная гамма. Для музыканта это один из самых важных концептов, которые необходимо понимать!

Мажорная гамма состоит из семи тонов (восьми, если учитывать октавный), выстроенных в последовательность из тонов и полутонов. Полутоном — любые две клавиши рядом друг с другом: белая и черная или белая и белая. Тон — любые две ноты с еще одним полутоном между ними: две белые клавиши, две черные клавиши, белая с черной или черная с белой.

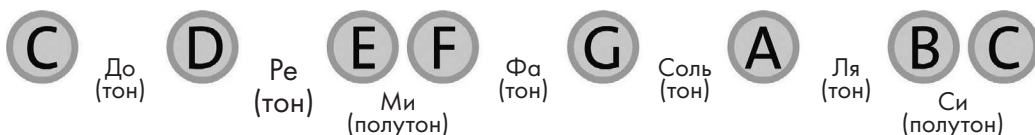
Сыграйте пример в до мажоре и обратите внимание на расстояние между разными нотами.

Скорее всего, вы обнаружили, что между до и ре целый тон, а еще один целый тон — между ре и ми. Потом вы заметите, что между ми и фа — полутон. Вы слышите, что расстояние между ми и фа меньше?

После этого полутона следует последовательность тонов между фа — соль, соль — ля и ля — си. Наконец, от си до до — полутон.

Интервалом называется расстояние между звуковысотностями (насколько высоко или низко звучат ноты). Ниже представлен тот же до-мажорный звукоряд, в котором показаны интервалы между его ступенями.

Хорошая новость в том, что последовательность интервалов остается одинаковой в любой мажорной гамме! Это все упрощает — просто запомните, что полутона находятся между 3–4 и 7–8 ступенями, и вы всегда сможете сыграть мажорную гамму.

Важно также отметить, что существует определенный способ корректной записи нот для каждой мажорной гаммы. В англоязычной традиции каждая мажорная гамма записывается с помощью одной из семи букв алфавита от А до G.

Ниже в примере четвертая ступень фа мажора (F) неверно обозначена как ля-диез (A#). Теоретически это будет неправильно, потому что до этого уже встречается ля (A), третья ступень. Поэтому четвертая ступень должна быть обозначена как си (B), а в данном случае — это си-бемоль (Bb). Теперь будут использованы все семь букв. Таким образом, каждая нота занимает свою линейку (место) на нотном стане.

неверно

верно

Запись нот, таким образом, сохраняет последовательность тон-тон-полутон-тон-тон-тон-полутон, благодаря чему читать ноты намного проще.

Сыграйте мажорную гамму во всех двенадцати тональностях квартового круга. Произносите вслух названия всех нот и следите за тем, чтобы одна и та же нота не встречалась дважды подряд.

Обязательно обратите внимание, где оказываются полутона, — они всегда между 3–4 и 7–8 ступенями.

Ниже представлены несколько гамм, чтобы начать упражнения.

Звукоряд параллельного минора

У каждой мажорной гаммы есть минорный аналог. Обычно говорят, что минорная гамма звучит более грустно и мрачно, чем мажорная. Параллельная минорная гамма совпадает по звукоряду со своим мажорным аналогом. Попробуйте начать с шестой ступени мажорной гаммы, сыграйте вверх и вниз по октаве, и вы услышите параллельную минорную гамму.

Параллельная минорная гамма строится от шестой ступени мажорной гаммы.

Ля — шестая нота в до мажоре. Поэтому ля минор является параллельным минором для до мажора. Получается, что эта минорная гамма записывается так: ля, си, до, ре, ми, фа, ля.

Ре-бемоль мажор

Си-бемоль минор

Соль-бемоль мажор

Ми-бемоль минор

Си мажор

Соль-диез минор

Ми мажор

До-диез минор

Ля мажор

Фа-диез минор

Ре мажор

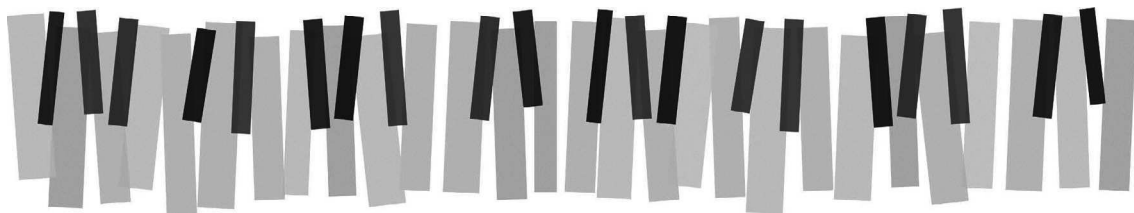
Си минор

Соль мажор

Ми минор

3. Интервалы

Теперь давайте обсудим интервалы. Как мы увидели во второй главе, интервал — это разница в звуковысотности между двумя нотами. В мажорной гамме существует двенадцать интервалов.

Сыграйте каждый из интервалов, как написано ниже на следующей странице, двумя способами:

мелодически (раздельно)

гармонически (вместе)

Обратите внимание на номера под некоторыми нотами: эти символы означают, что указанные ноты входят в аккорды.

Малая секунда
или полутон

Большая секунда
или тон

Малая терция
(полтора тона)

Большая терция
(два тона)

Чистая кварта (большая
терция и полутон)

Тритон (= три тона)

Тритон (= три тона) уменьшен-
ная кварта

Чистая квинта

Малая секста или уменьшен-
ная секста

