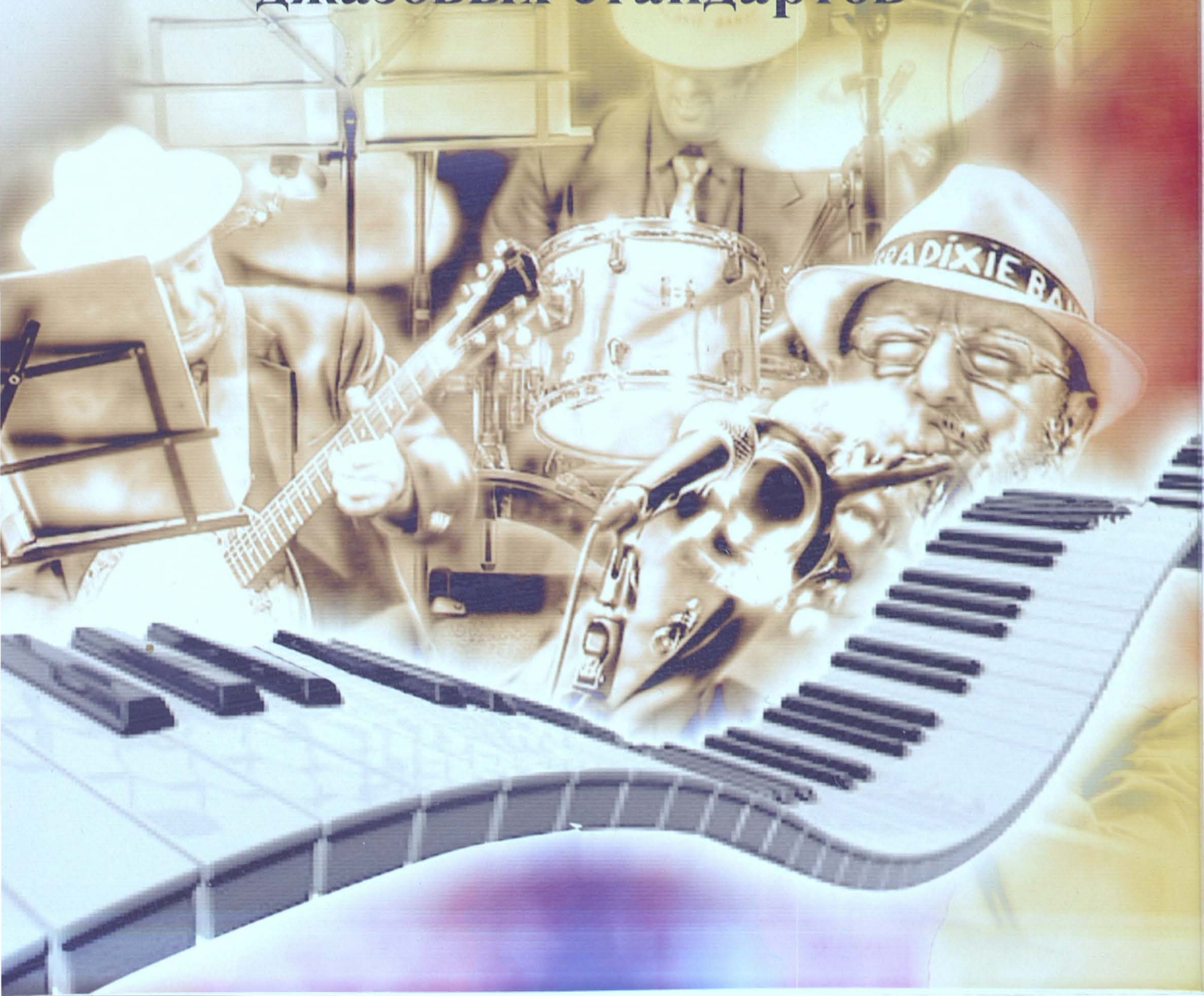
У2016
509 к

В. А. Шевченко

Фортепианные сочинения и аранжировки с импровизациями джазовых стандартов



В. А. Шевченко

Фортепианные сочинения и аранжировки с импровизациями джазовых стандартов

Астана 2012

780.8 : 780.616.432 : 78.036.9
Ш 379

УДК 786
ББК 85.954.2

Рецензент:
Кандидат искусствоведения, профессор Казахского национального университета искусств **П. Шегебаев**

В. А. Шевченко
Ш 38 Фортепианные сочинения и аранжировки с импровизациями джазовых стандартов. Учебное пособие. В. А. Шевченко./ Астана: ТОО «Мастер По», 2012.-32 с.
ISBN 978-601-7400-24-8

Учебное пособие «Фортепианные сочинения и аранжировки с импровизациями джазовых стандартов» предназначено для преподавателей и студентов кафедры «Искусство эстрады».

Пособие состоит из 8 произведений 3-х авторских сочинений и 5 аранжированных джазовых стандартов.

Цель работы – приобщить молодых музыкантов любого исполнительного профиля к искусству импровизации пентахордами.

УДК 786
ББК 85.954.2

ISBN 978-601-7400-24-8

© В. А. Шевченко, 2012

Владимир Александрович Шевченко - известный музыкант, педагог и композитор, автор многих фортепианных произведений и учебных пособий, в том числе - сольфеджио для студентов специальности «Искусство эстрады», основанного на оригинальной методике развития интонационного слуха, сборника «Основы жанровой импровизации», в котором даны основы сочинения и импровизации в жанрах классической и джазовой музыки.

Представляемые «Фортепианные сочинения и аранжировки с импровизациями *джазовых стандартов»* — работа оригинальная во всех отношениях. Ей предпослано методическое пояснение, в котором автор раскрывает идею и назначение сборника, а также дает объяснение таким понятиям, как «тональная импровизация», «модальная импровизация» и «импровизация пентахордами».

Наиболее ценным является рекомендации по работе с моделями пентахорда. Приводимые модели пентахордов и упражнения дают студентам наглядный пример и значительно облегчают освоение основ джазовой импровизации.

В целом работа В.А.Шевченко «Фортепианные сочинения и аранжировки с импровизациями *джазовых стандартов»* имеет не только методическую, но и художественную ценность. Поэтому считаю, что она должна быть опубликована и введена в учебную программу музыкальных колледжей и вузов.

Кандидат искусствоведения, профессор
Казахского национального университета
искусств **П. Шегебаев**

От автора

В данном сборнике фортепианных произведений сделана скромная попытка обнародовать результаты своего педагогического опыта. В сборник включены:

1. Фортепианные сочинения;
2. Фортепианные аранжировки с импровизациями ***джазовых стандартов;***
3. Импровизации средствами ***пентахордов.***

Джазовые стандарты* - это произведения, широко апробированные исполнительской практикой и, по существу, ставшие нормативными в джазовой музыке. Они созданы латиноамериканскими авторами (XIX-XX век), которые сами были исполнителями на разных духовых инструментах. Поэтому, естественно, что все стандарты были и являются по настоящее время основой исполнительского репертуара в джазовых оркестрах, ансамблях и соло. Появилось желание, чтобы эти стандарты зазвучали и на клавишных инструментах как полноценные художественные произведения.

Джазовые стандарты в редакции В.Киселева представлены одноголосно с отражением гармонии цифровкой. Они стали основой аранжировки. Некоторые стандарты (Charlie PARKER, Thelonious MONK) по форме представлены блюзовым квадратом, их пришлось расширить до 3-х частной формы, для этого введена импровизация, в репризе пришлось изменить авторские кадансы — с доминанты на тонику, что естественно для данной формы. Все импровизации, как в авторских сочинениях, так и в джазовых стандартах выполнены средствами пентахордов.

Чтобы раскрыть суть пентахордов, его место и роль среди других средств импровизации, следует отметить и другие виды.

К общеизвестным средствам импровизирования относятся тональная и модальная.

Тональная импровизация - это такой вид импровизации, когда обыгрывание гармонии и темы совершается интонационными средствами исходной тональности. Это самый простой и доступный для всех исполнителей (инструменталистов и вокалистов).

Интонационные средства тональной импровизации:

1. Это всевозможные мелизмы - вспомогательные звуки, опевания (диатонические, хроматические), мордснты, группетто, предъемы и др.
2. Движение по звукоряду - тетрахорды, гаммы.
3. Виды всевозможных арпеджио, включая движение по тонам аккорда с дополнительными тонами.

Импровизация модальная - это импровизация основанная на обыгрывании гармонии и темы интонационными средствами народных ладов (лидийский, миксолидийский, дорийский, локрийский и др.). Это довольно сложный вид импровизации, требующий знания данных ладов и соответствия их аккордам.

---

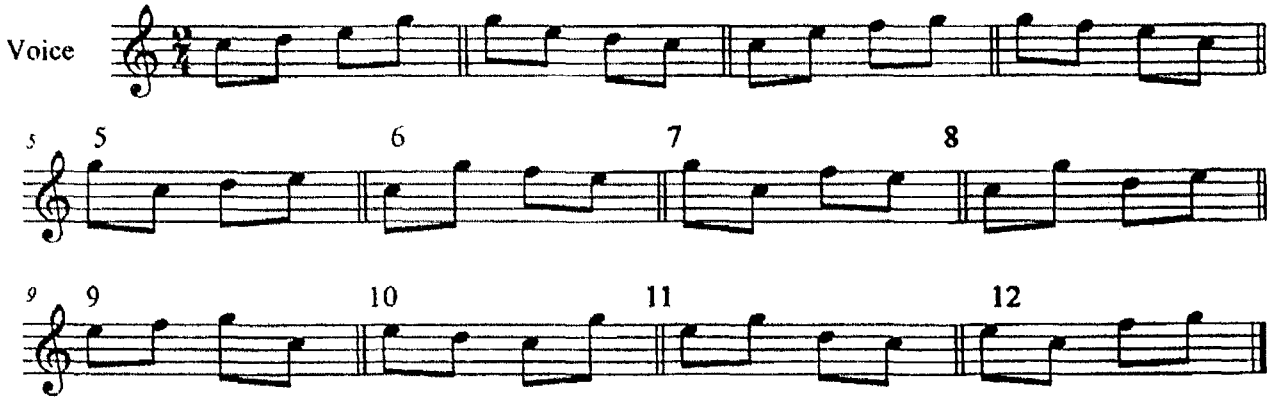
[1] **В. Киселев** (Составитель и редактор). 150 Американских джазовых тем. Музыка, М., 1994

Арсенал интонационных средств модальной импровизации одинаков с тональной. Здесь стандартные средства и приемы, которыми надо умело оперировать, доведя импровизации до определенной художественной ценности, едины.

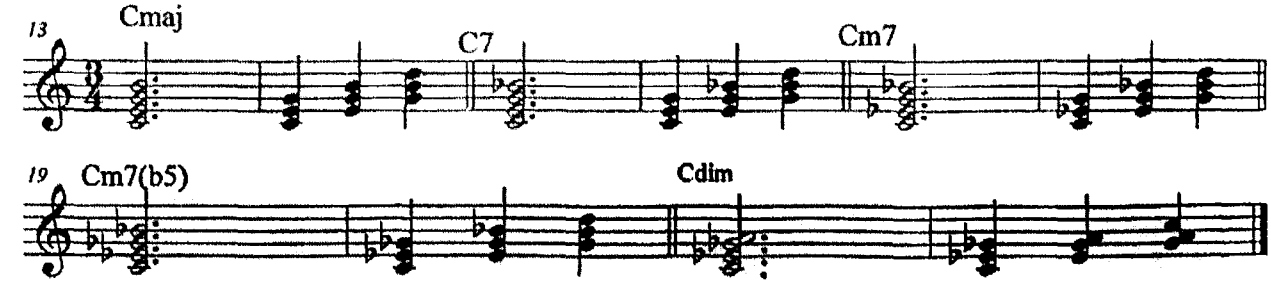
Импровизация пентахордами - это такой вид импровизации, который занимает промежуточное положение между тональным и модальным видами, получается так, что мыслишь тонально, а результат модальный. Здесь существуют свои интонационные стандарты, отличающиеся от стандартов отмеченных видов импровизации. Данное средство импровизации широко практикуется в последнее время в России и Европе, оно обобщено Российским музыкантом, моим однофамильцем, Шевченко Л.В. (Интернет, в рубрике «Джазовые упражнения для фортепиано» 2008).

Пентахорд - это пятизвучный звукоряд, в котором пропускается II или IV ступень, так что в пределах квинты реализуются четыре ступени. Для большей ясности представим пентахорды в определенной последовательности, где вначале дается информация о 12 моделях, которые и представляют стандартные фигуры данной импровизации. Их проще выучить, если поделить модели по признаку расположения терцового тона аккорда: в 1 квадрате (4 такта) терция расположена внутри модели, во в 2-м квадрате - терция в конце модели, в 3-ем квадрате - терция вначале модели. Дальше их можно понять и изучить по предлагаемой схеме:

Модели пентахордов

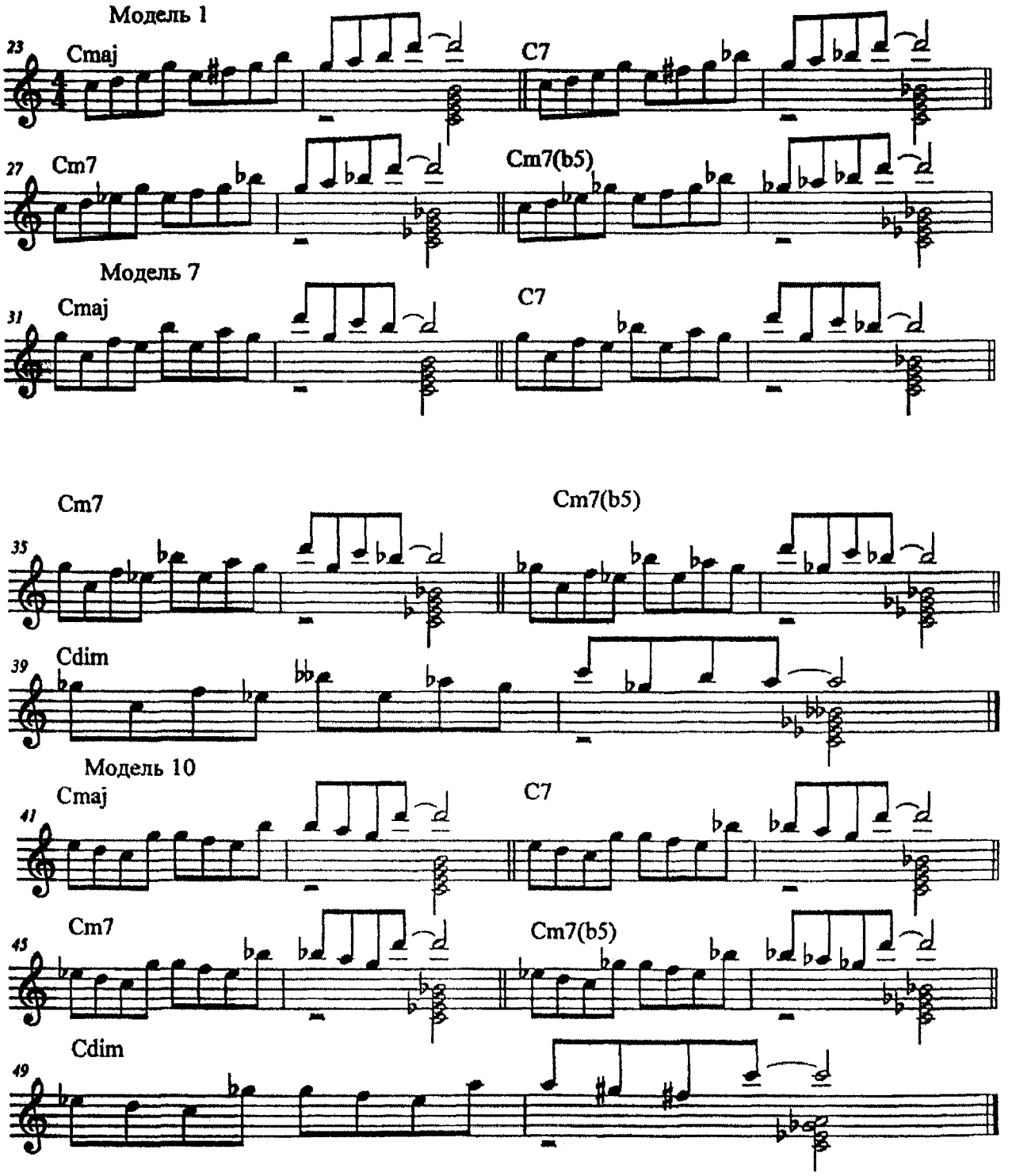


Трезвучия, построенные от примы, терции и квинты септаккордов



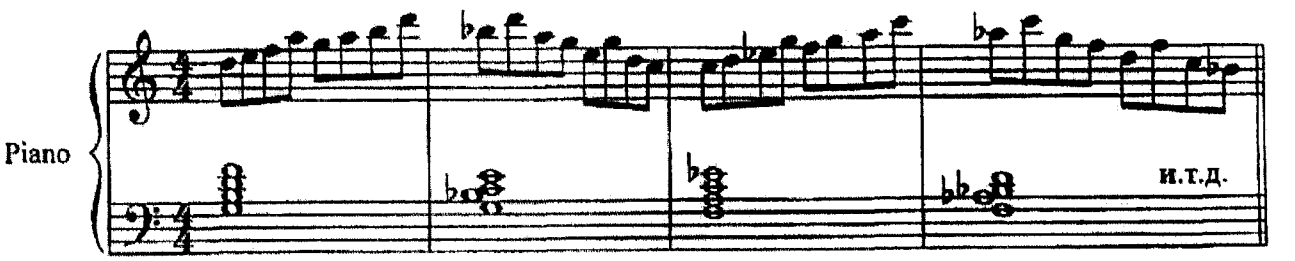
Упражнения

1. Играть пентахорды, используя модели 1-7-10:

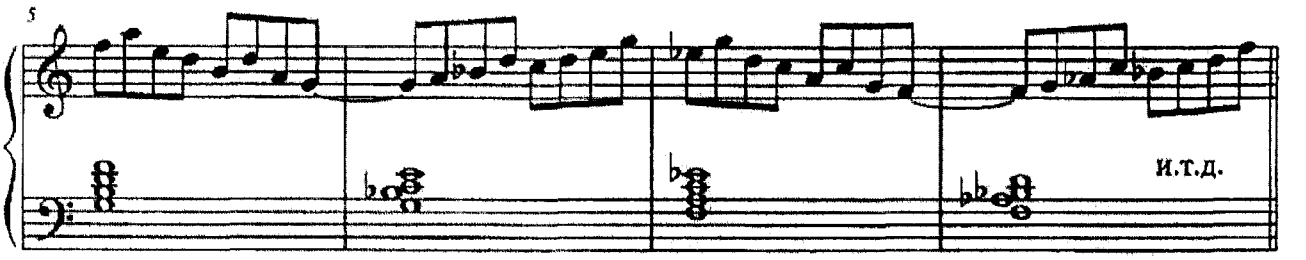


2. Играть пентахорды, используя модели 2-8-11, 3-9-12, 4-5-6

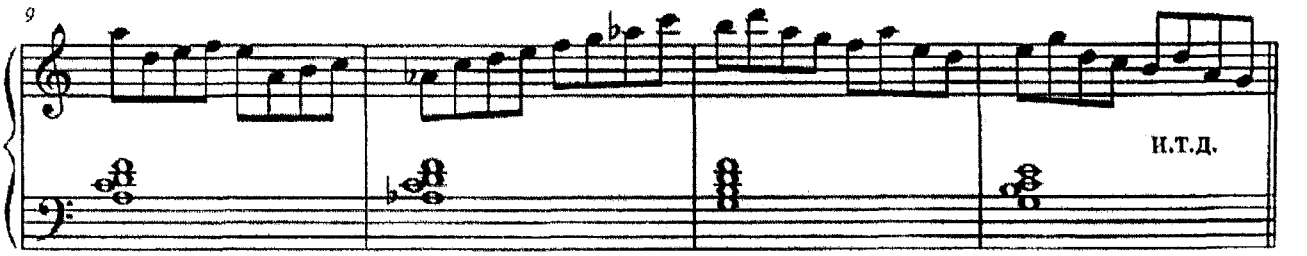
3. Играть доминантовые септаккорды по квинтовому кругу, обыгрывая их пентахордами от квинты и примы (модель 1 и 11):



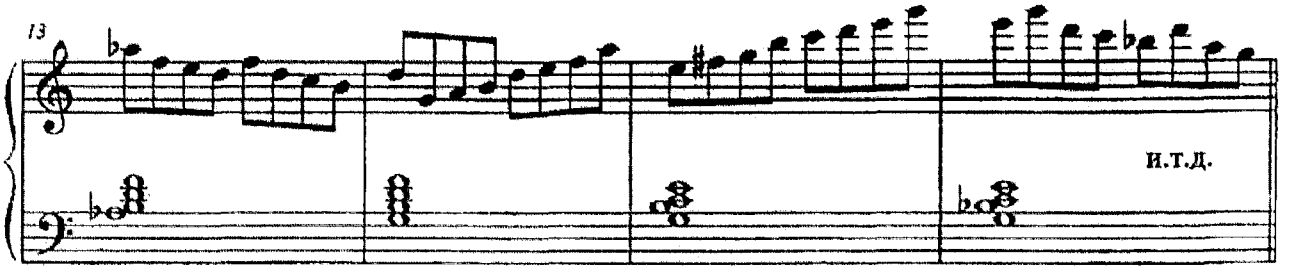
4. Повторить упражнение, поменяв местами модели (11 - 1):



5. В данном упражнении в секвенцию входят 4-ре аккорда (модели 5.1.11), движение будет совершаться по тональностям целотоновой гаммы:

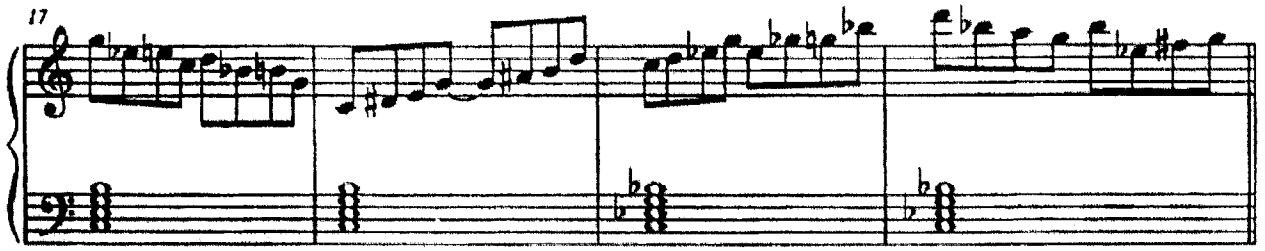


6. Секвенция из 4-х аккордов (модель 2. на одном аккорде 5.1. далее 1 и 11) по тональностям целотоновой гаммы:



В заключении скажу, что представленный вид импровизации всего лишь схема, набор деталей, общее построение и чтобы она логически вписалась в импровизацию, была бы динамически осознанной, надо умело и творчески оперировать его моделями.

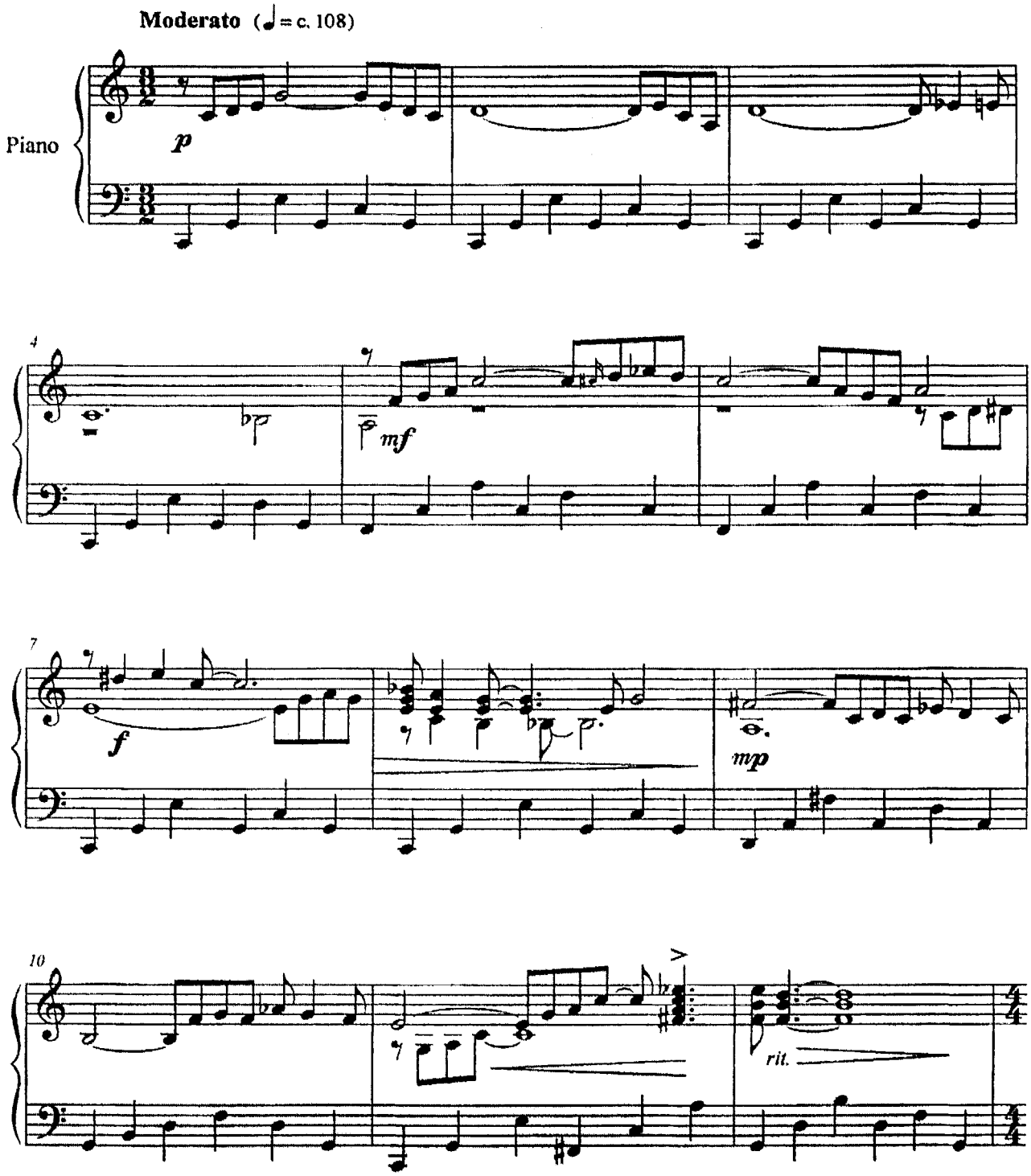
Пентахордовыми моделями можно выполнять импровизации в любых жанрах и стилях музыки. Чтобы применить их в блюзе, достаточно в любом мажорном трезвучии, входящим в септаккорд, хроматически изменить терцовый тон аккорда или это выполнить диатоническим путем - путем повышения II ступени:

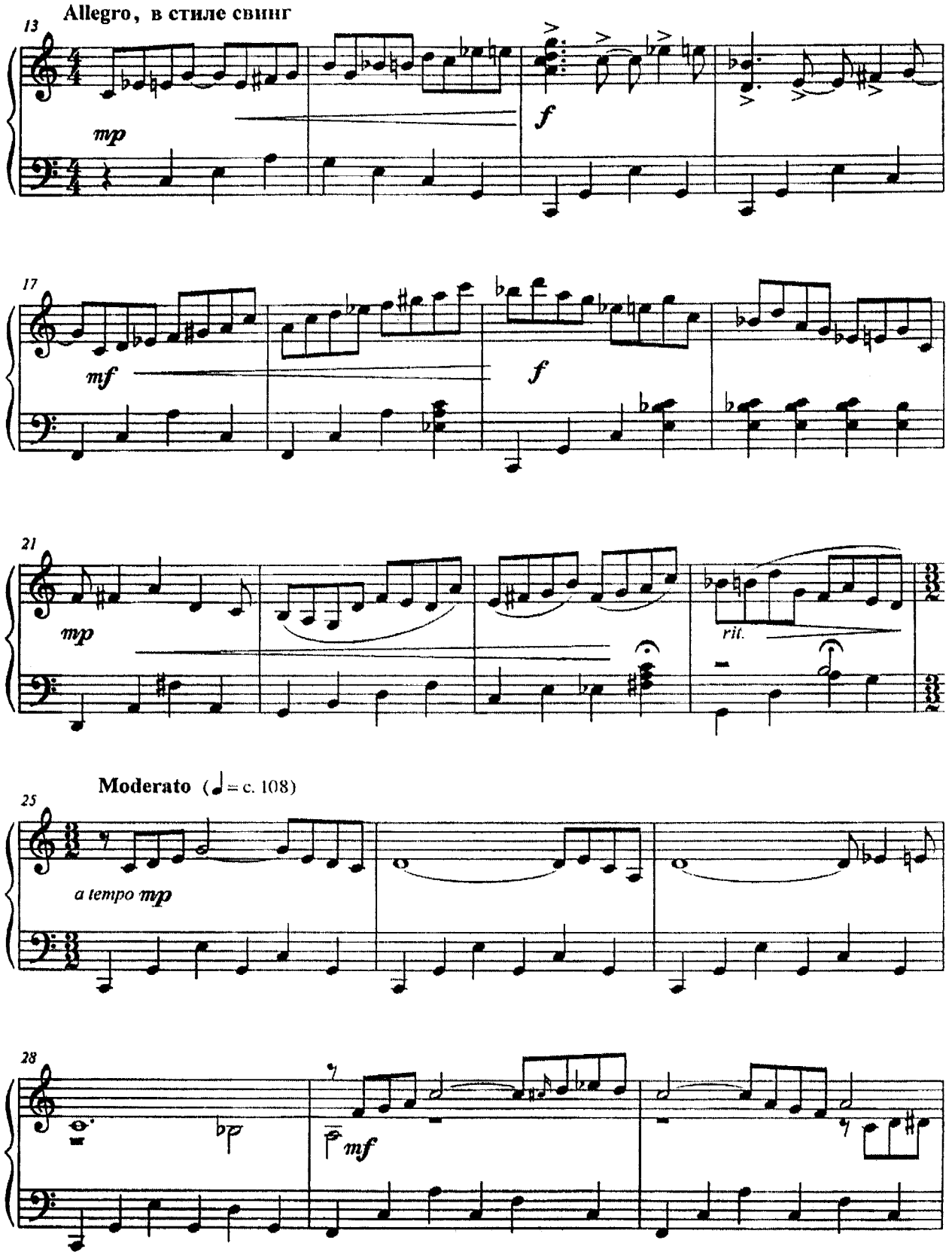


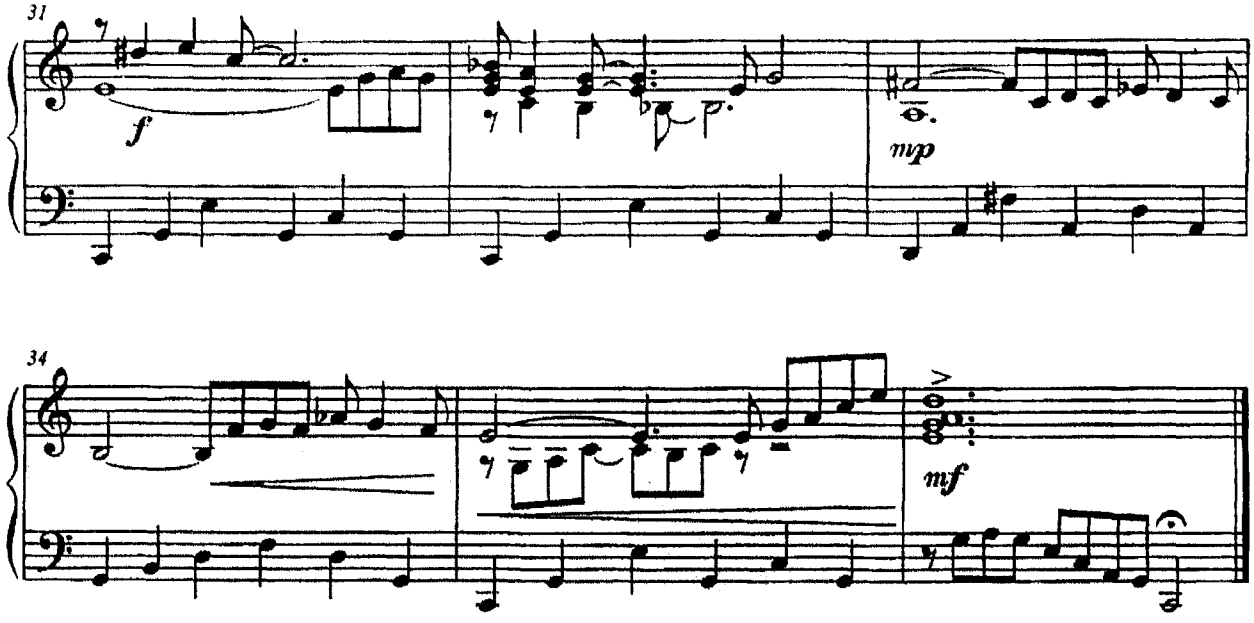
Опыт надо приобретать не только личным трудом целенаправленного импровизирования моделями, но и в работе по изучению импровизаций в различных источниках. В этом плане мне было бы очень приятно, если бы мои импровизации оказали определенную помощь молодым музыкантам, ищущим свой путь.

Желаю Вам успехов!

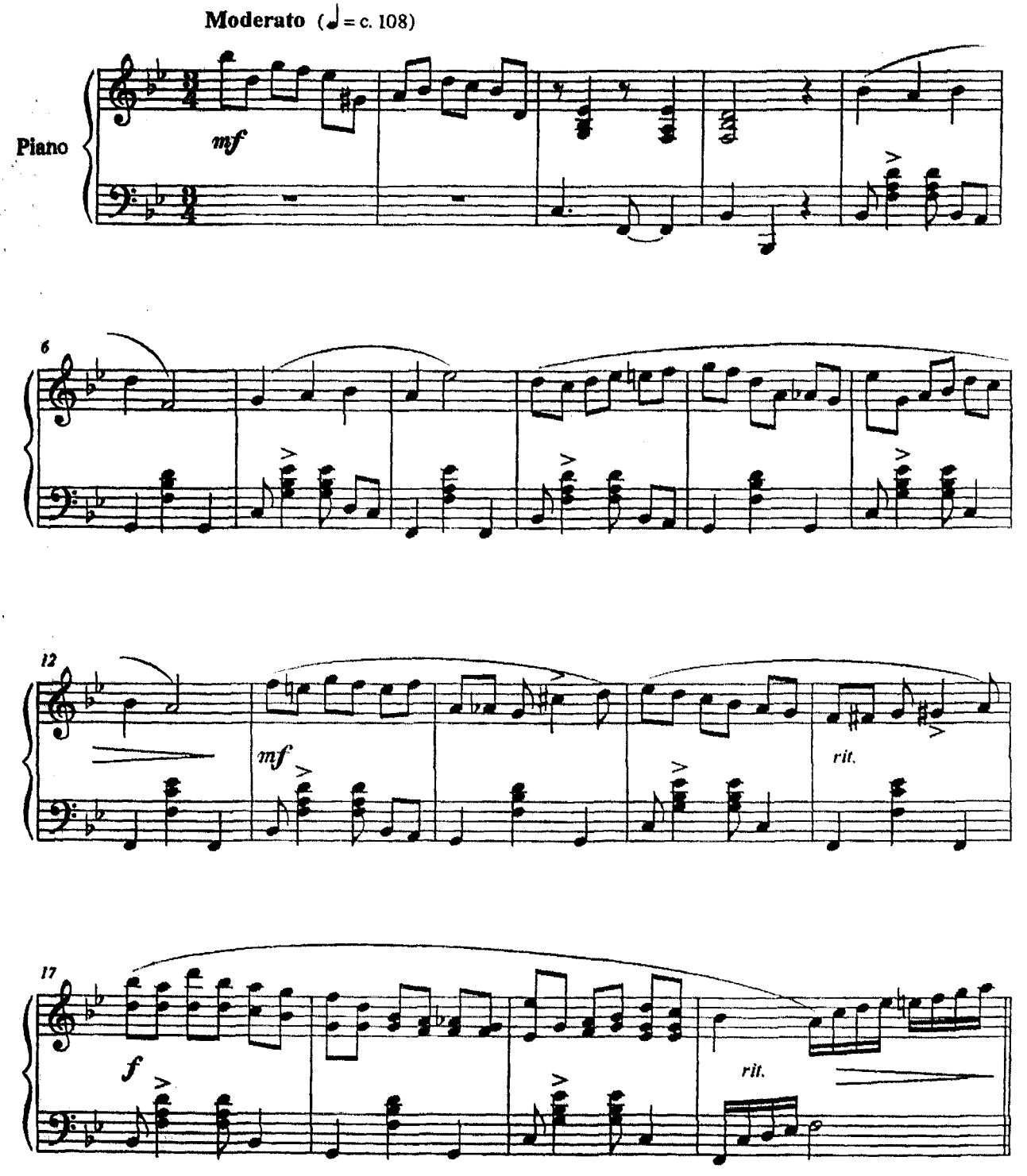
Соул-блюз

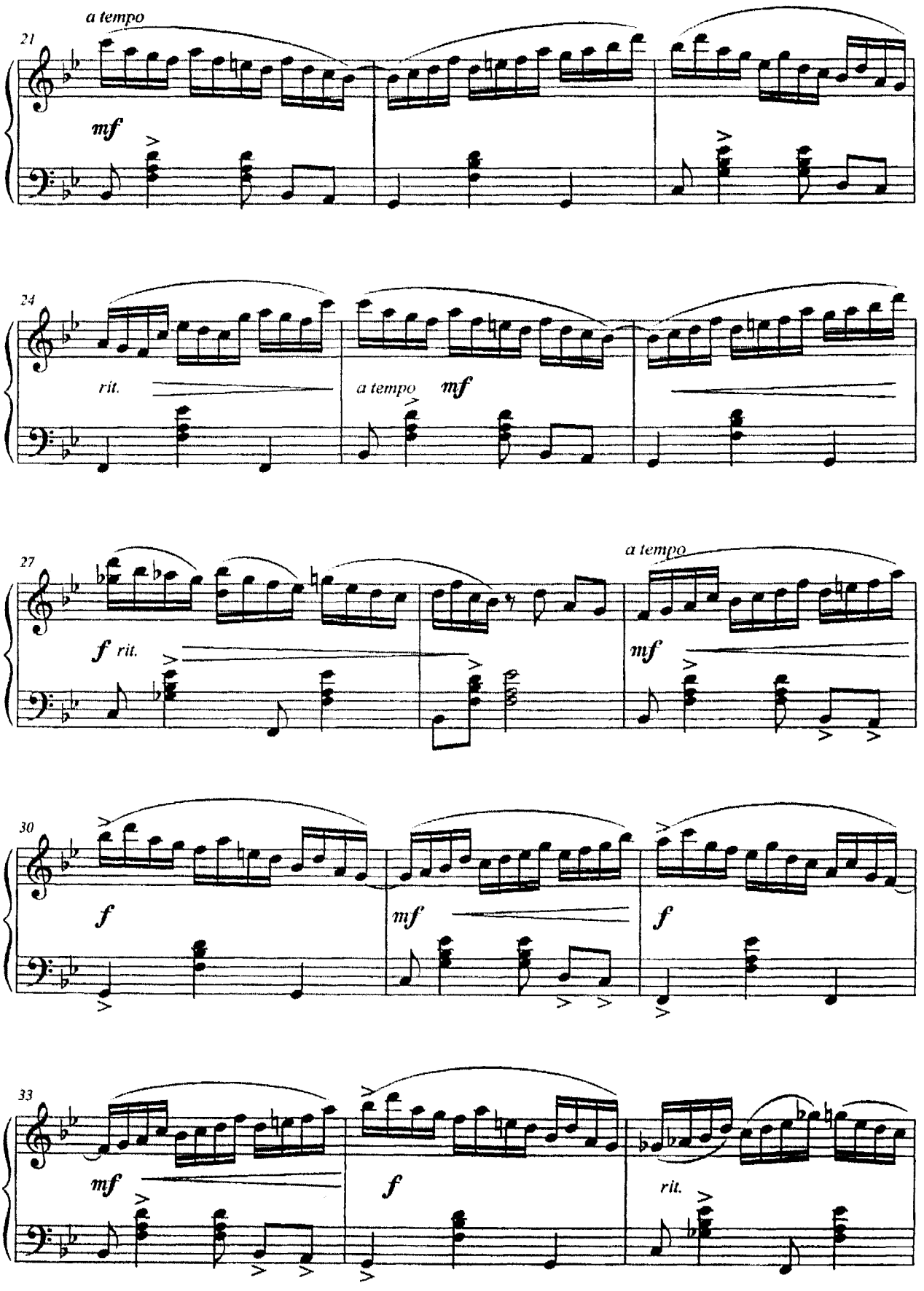


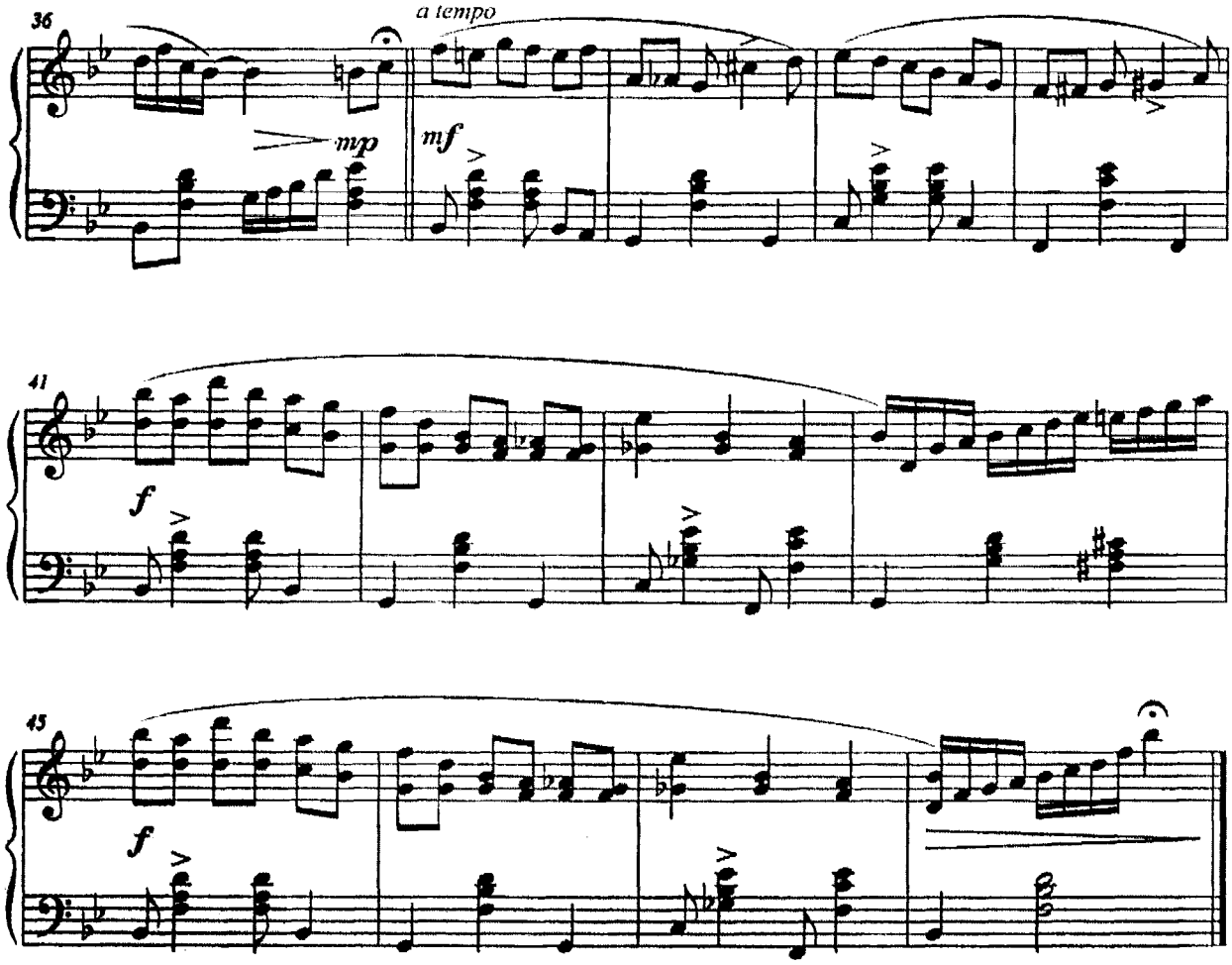

Allegro, в стиле свинг
13
mp
f
17
mf
f
21
mp
rit.
Moderato (♩= c. 108)
25
a tempo mp
28
mf


31
f
mp
34
mf

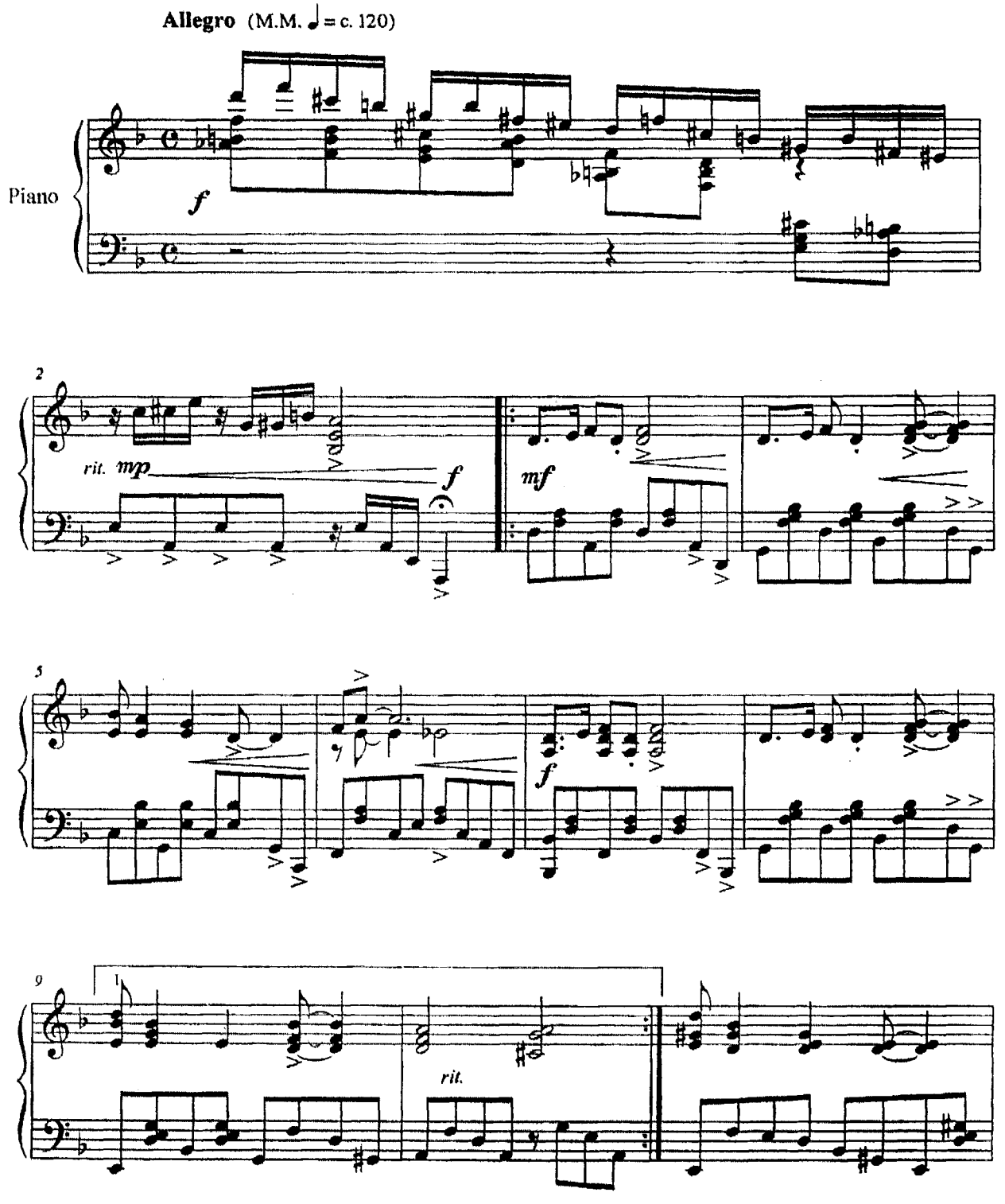
Джаз-вальс

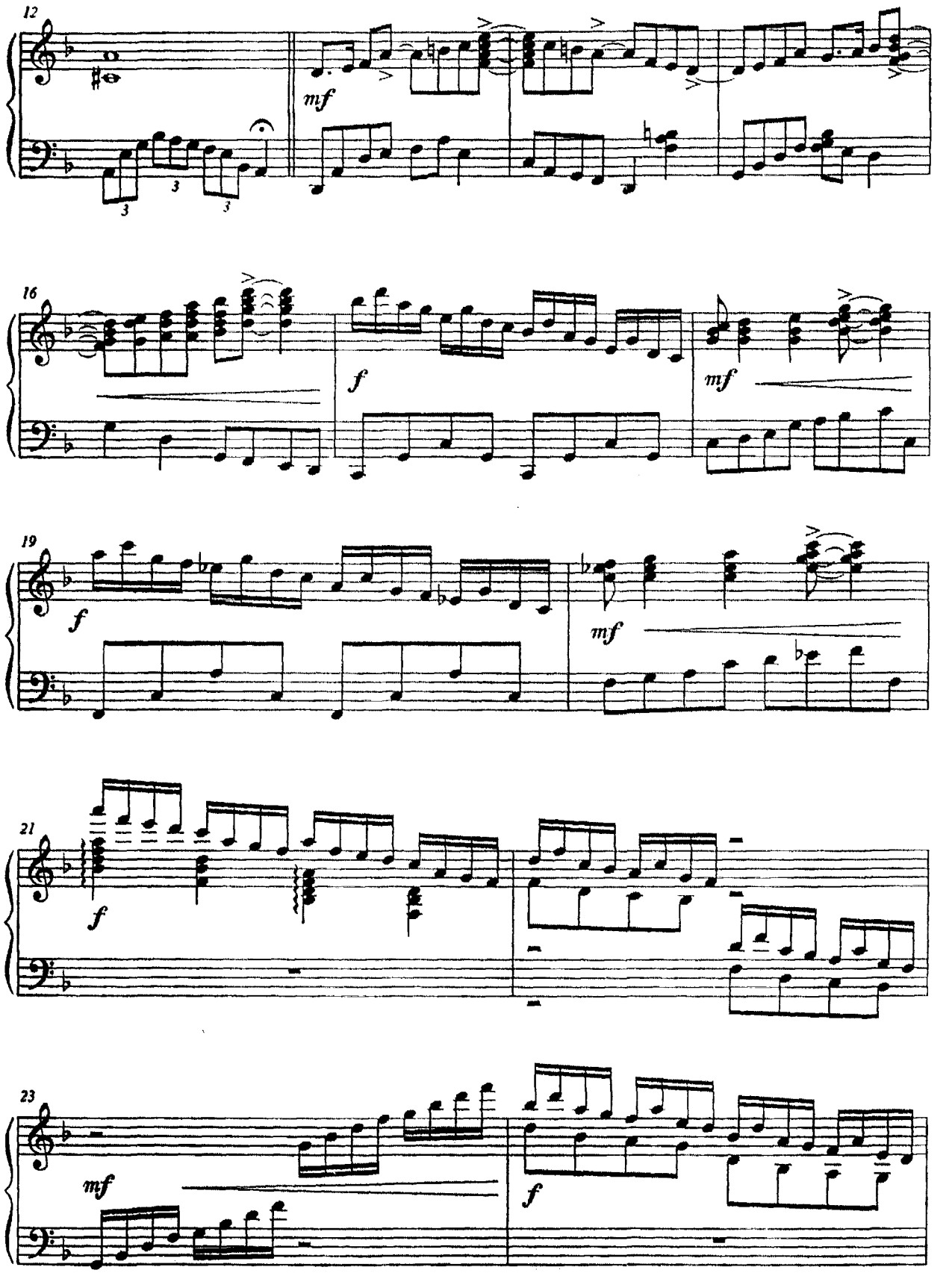


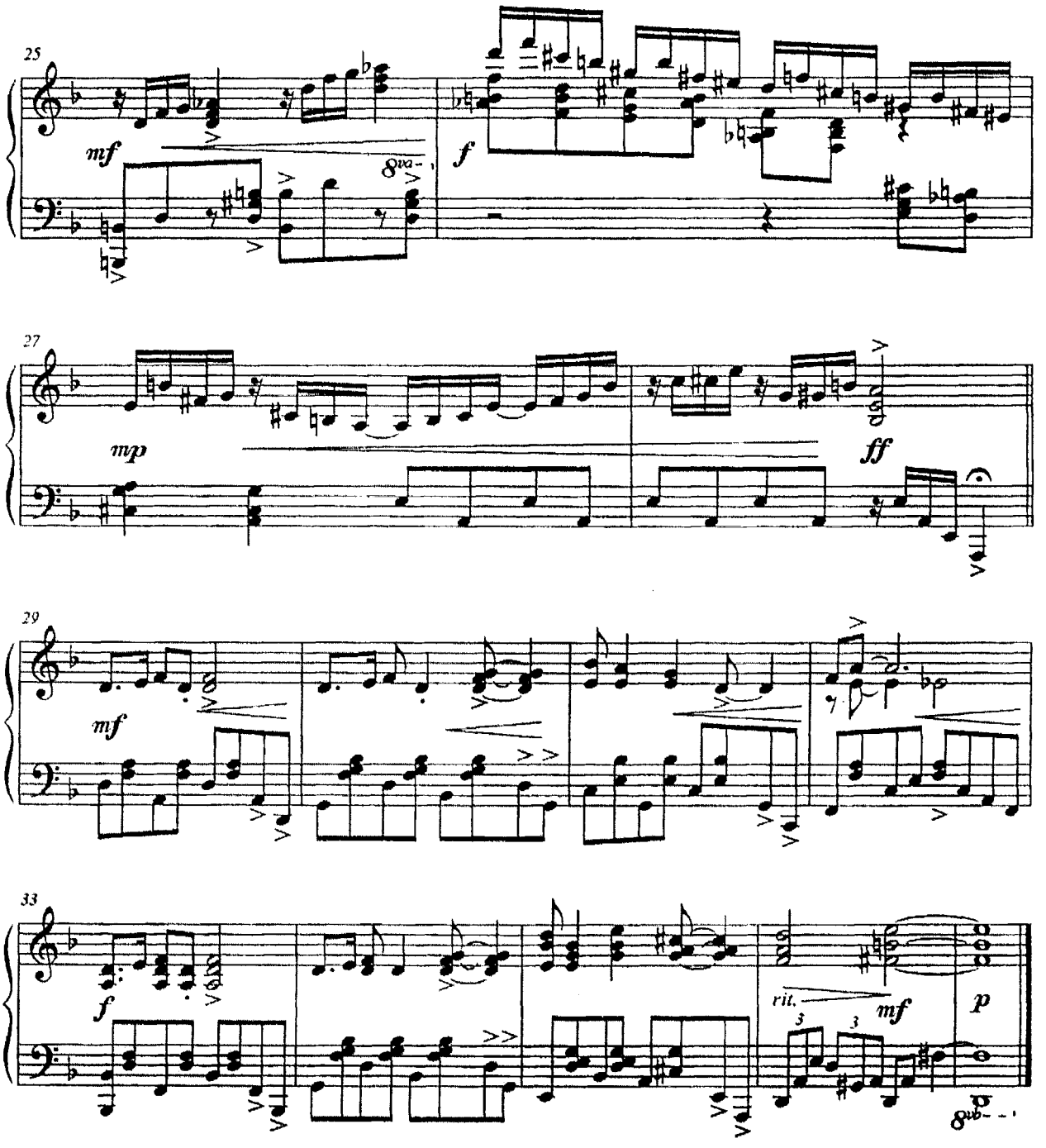

21
a tempo
mf
24
rit.
a tempo
mf
27
f rit.
a tempo
mf
30
f
mf
f
33
mf
f
rit.


36
a tempo
mp
mf
41
f
45
f

Рэгтайм

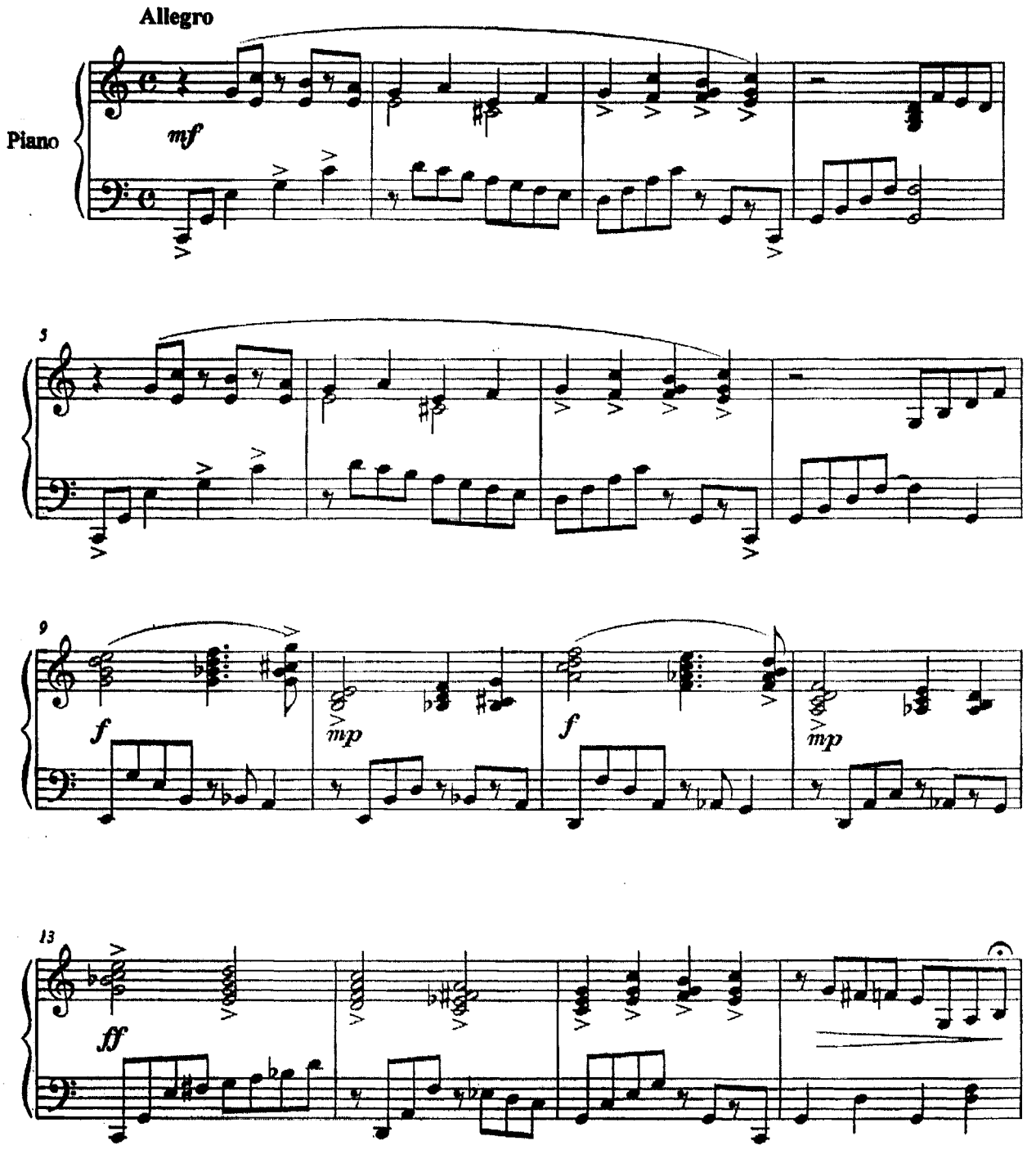


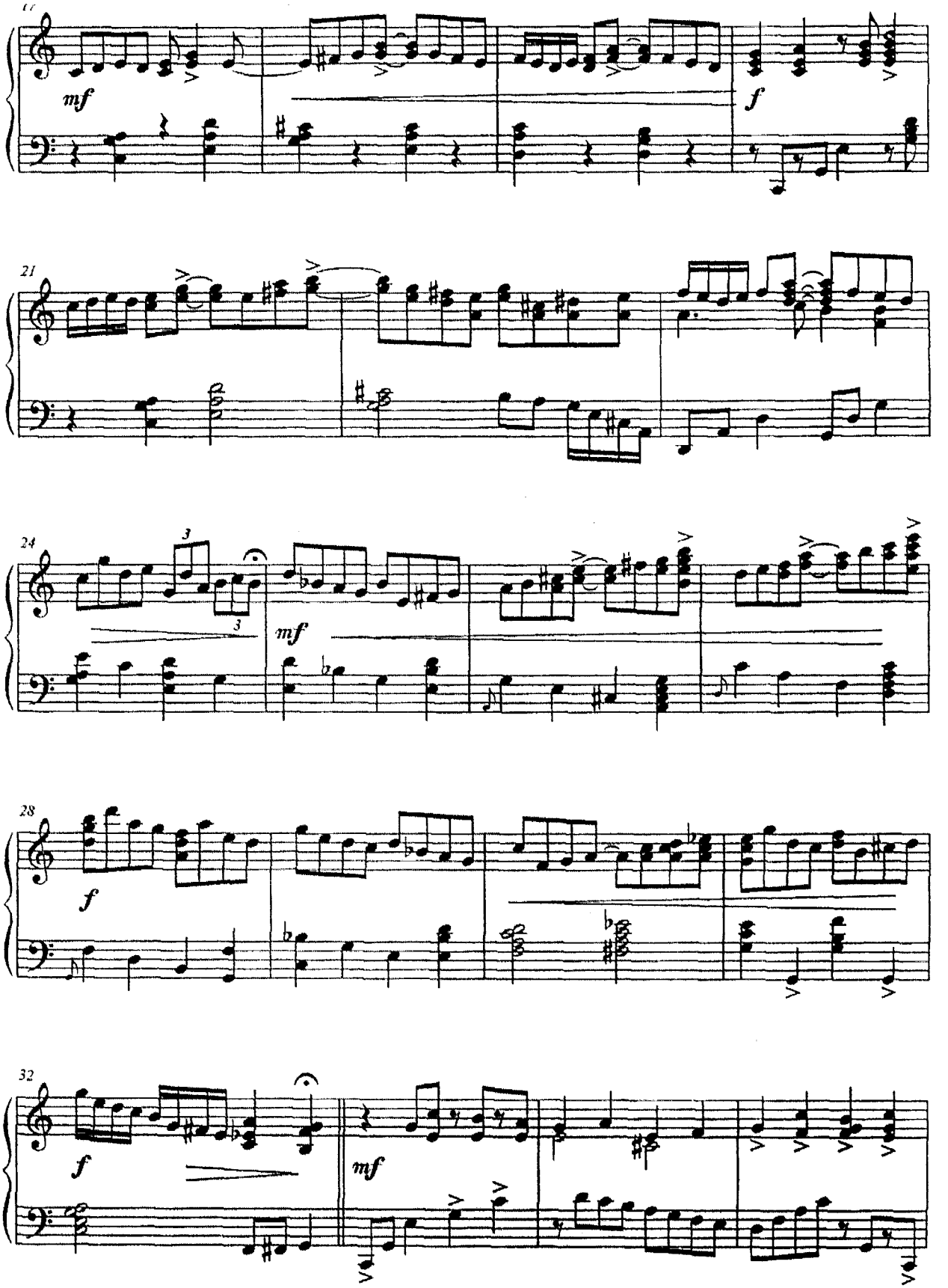

12
mf
16
f
mf
19
f
mf
21
f
23
mf
f

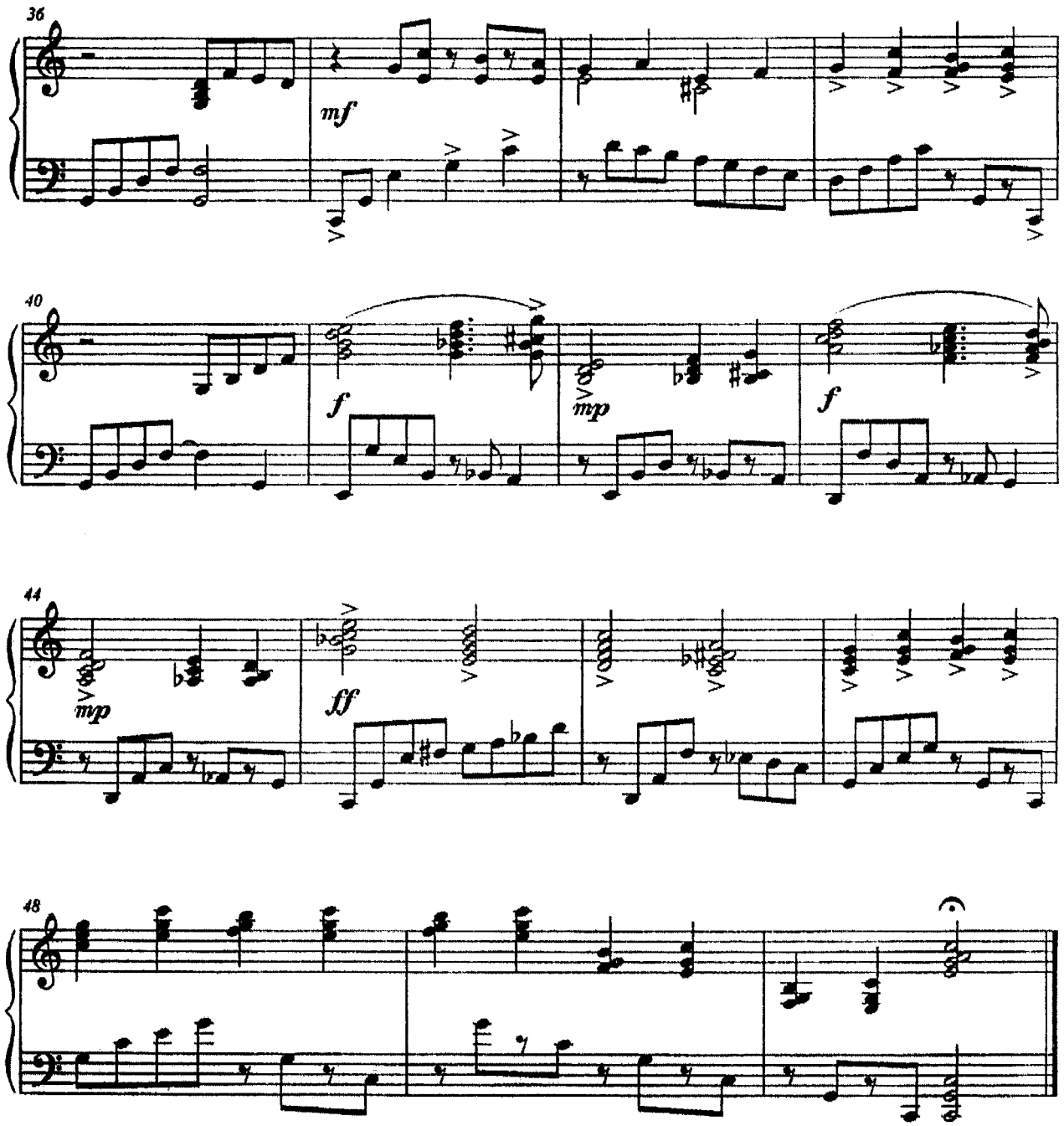

25
mf
8va
f
27
mp
ff
29
mf
33
f
rit.
mf
p
8vb

St. Thomas

Sonny ROLLINS

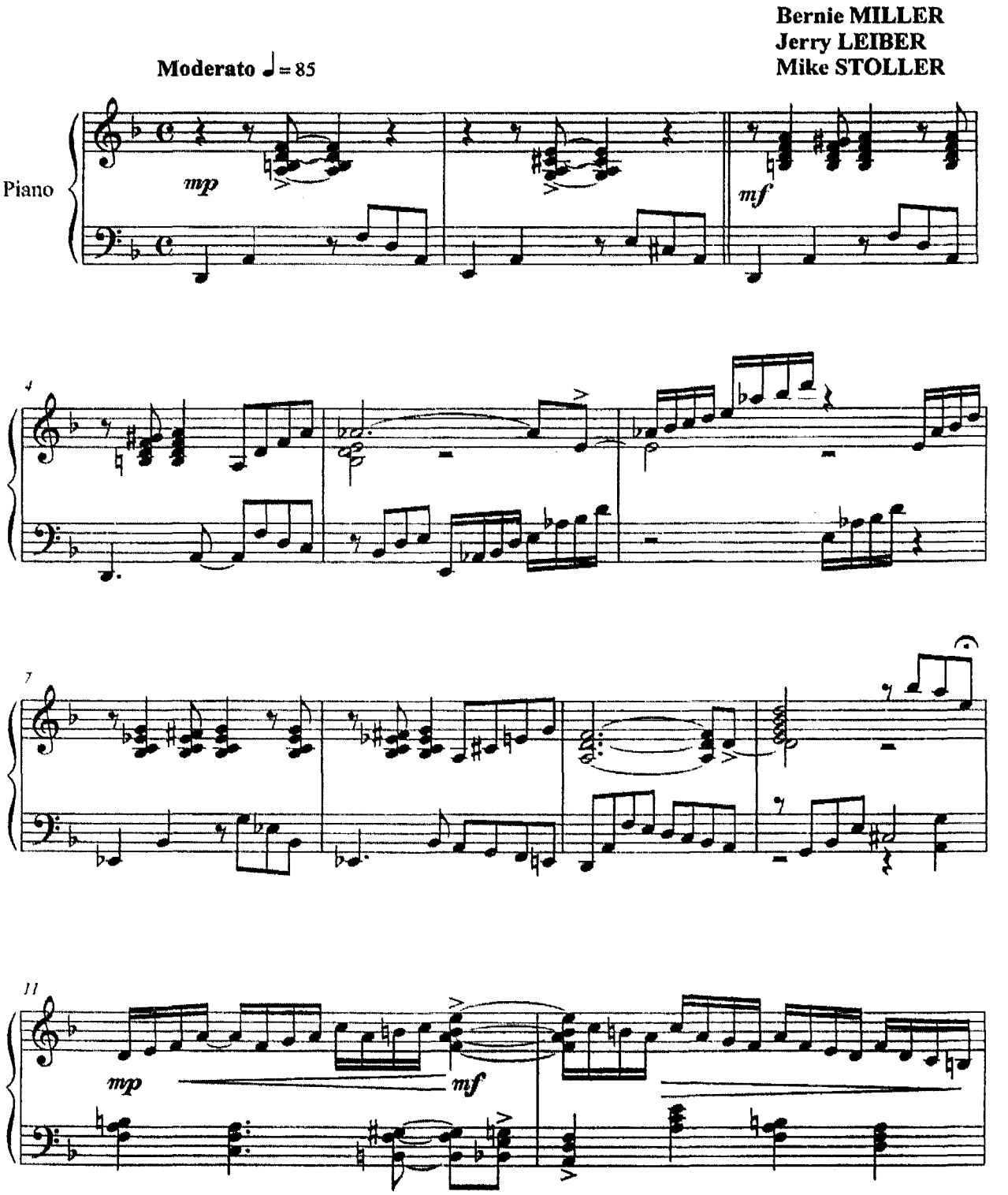


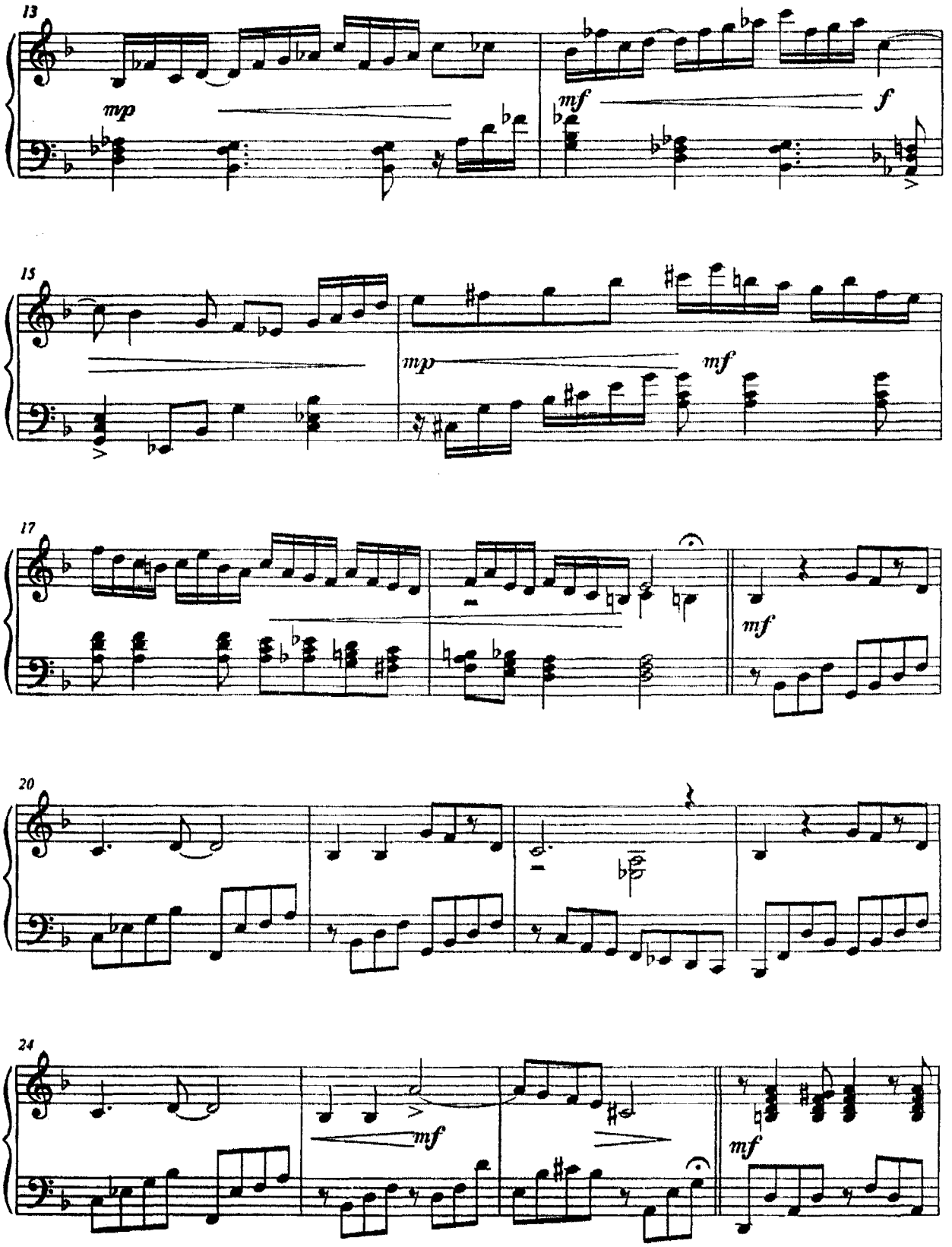

17
mf
f
21
24
3
3
mf
28
f
32
f
mf

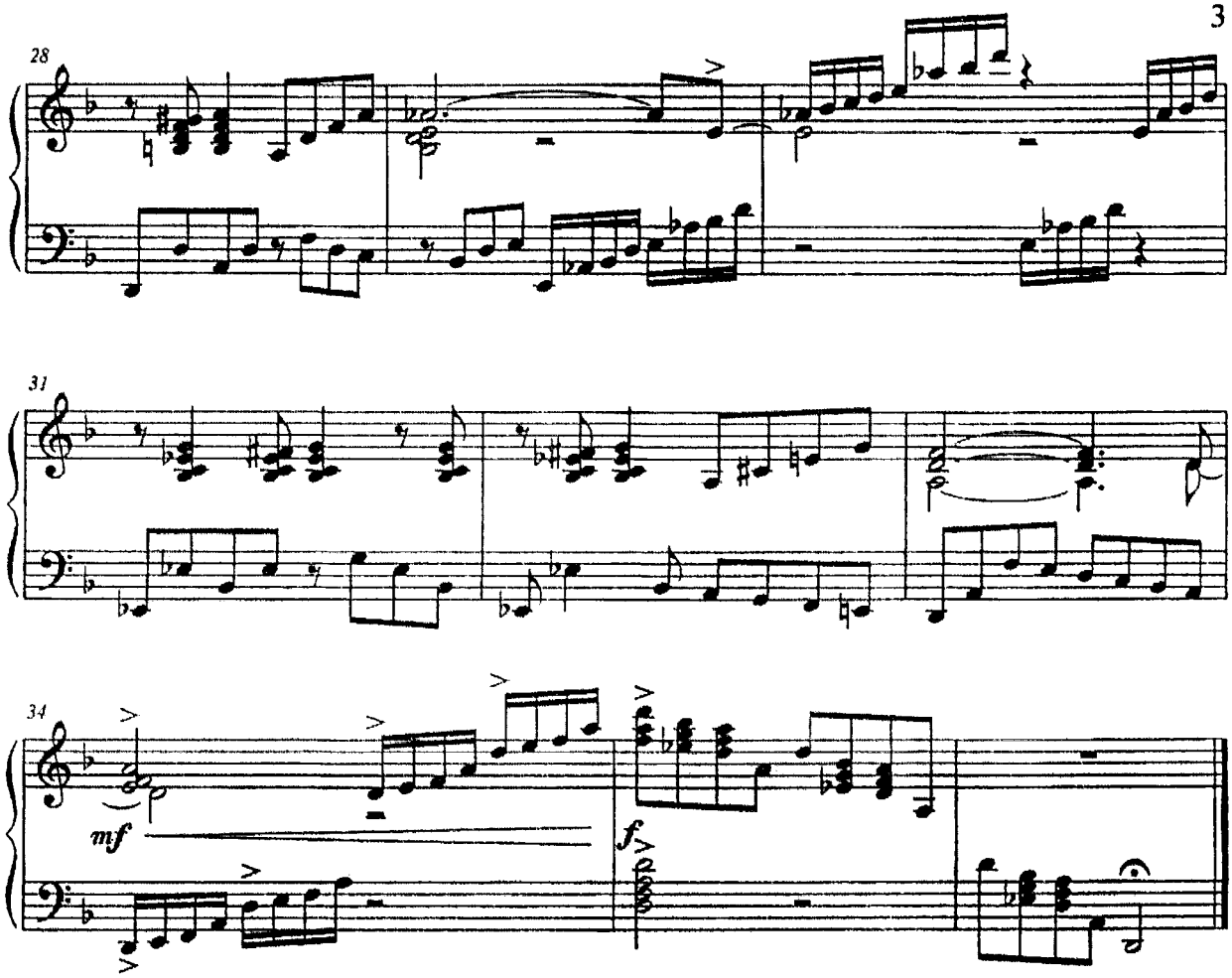

36
mf
40
f
mp
f
44
mp
ff
48

Bernie,s tune

Bernie MILLER
Jerry LEIBER
Mike STOLLER

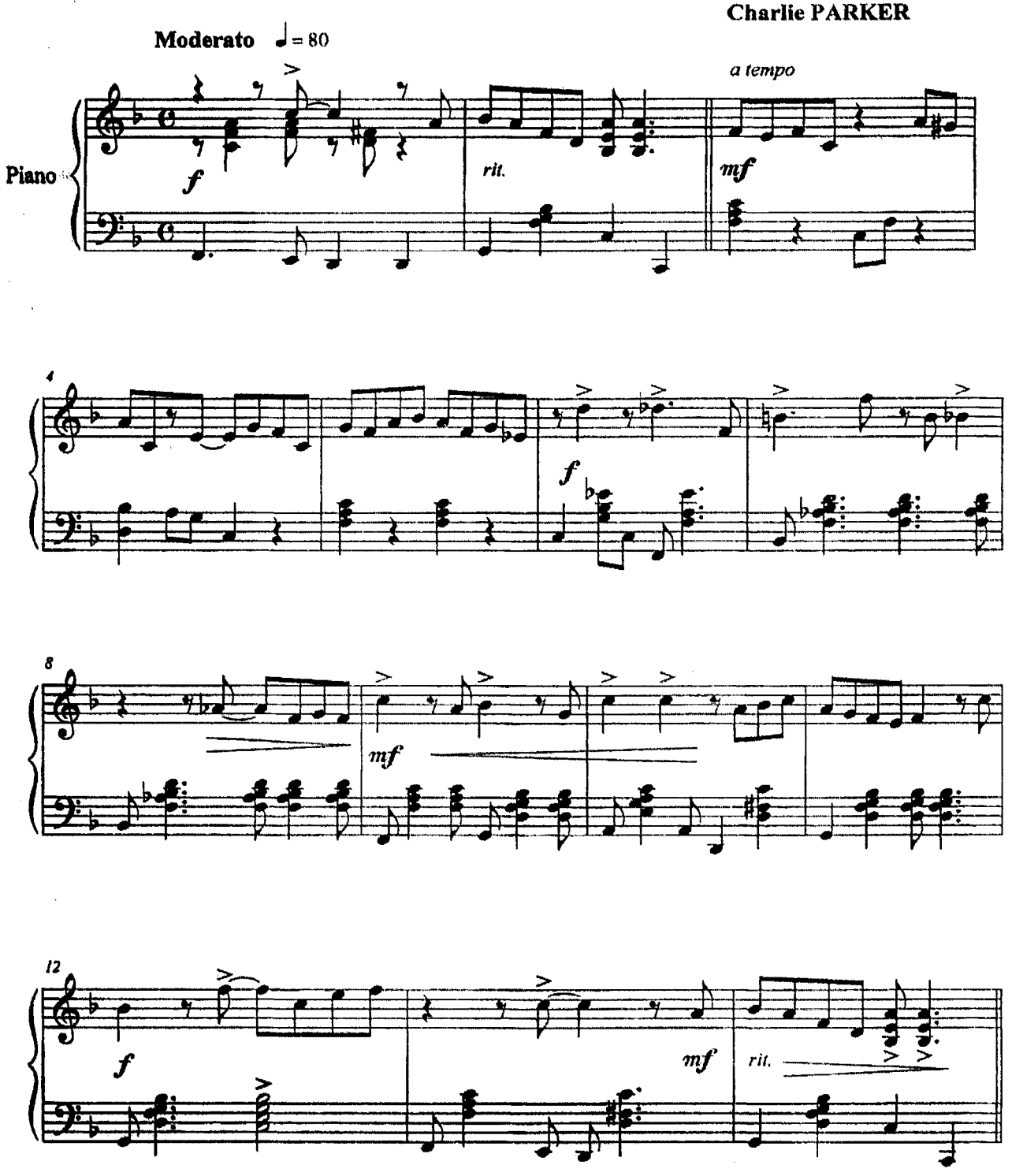



13
mp
mf
f
15
mp
mf
17
mf
20
24
mf
mf

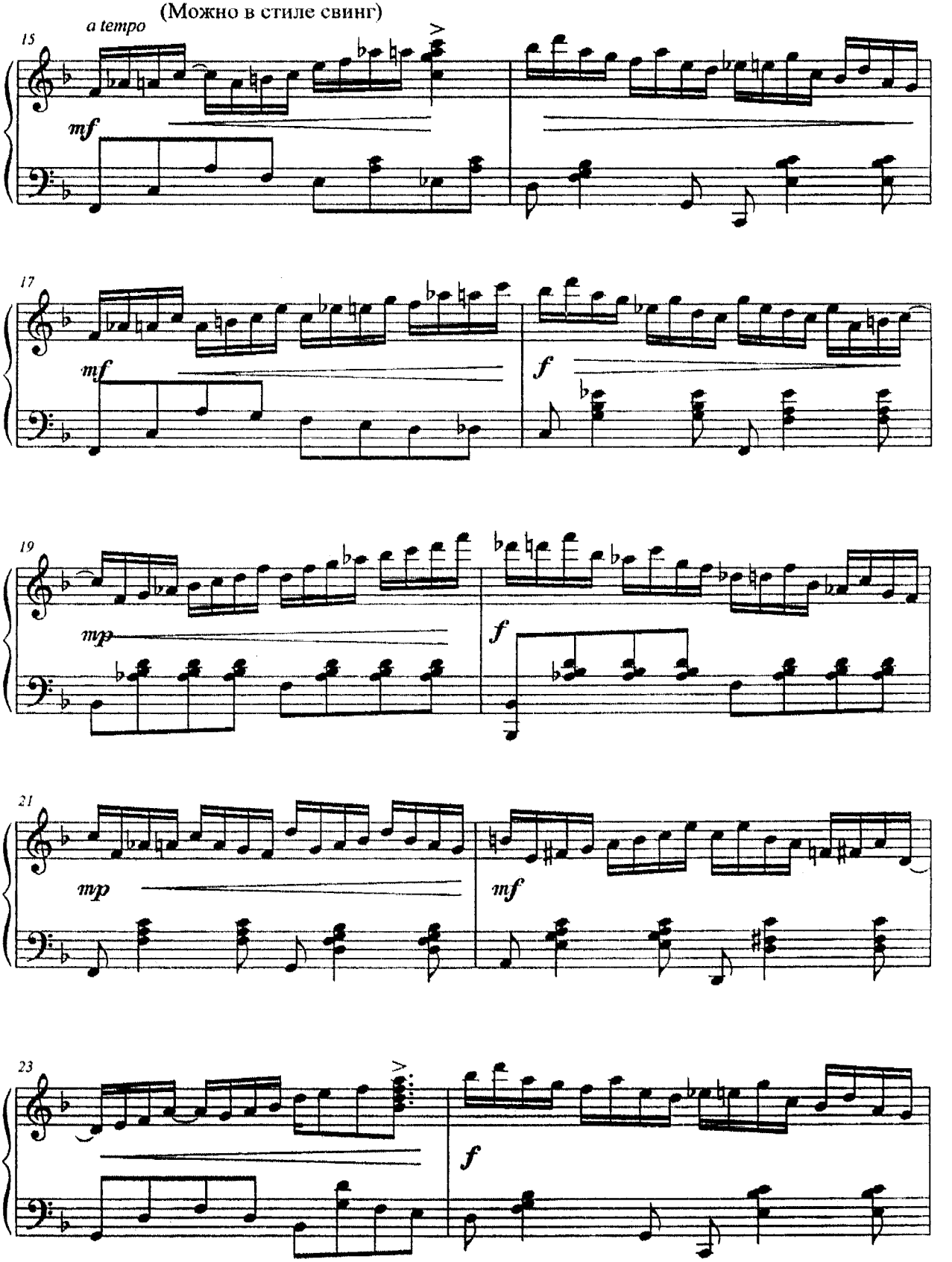

28
31
34
mf
f

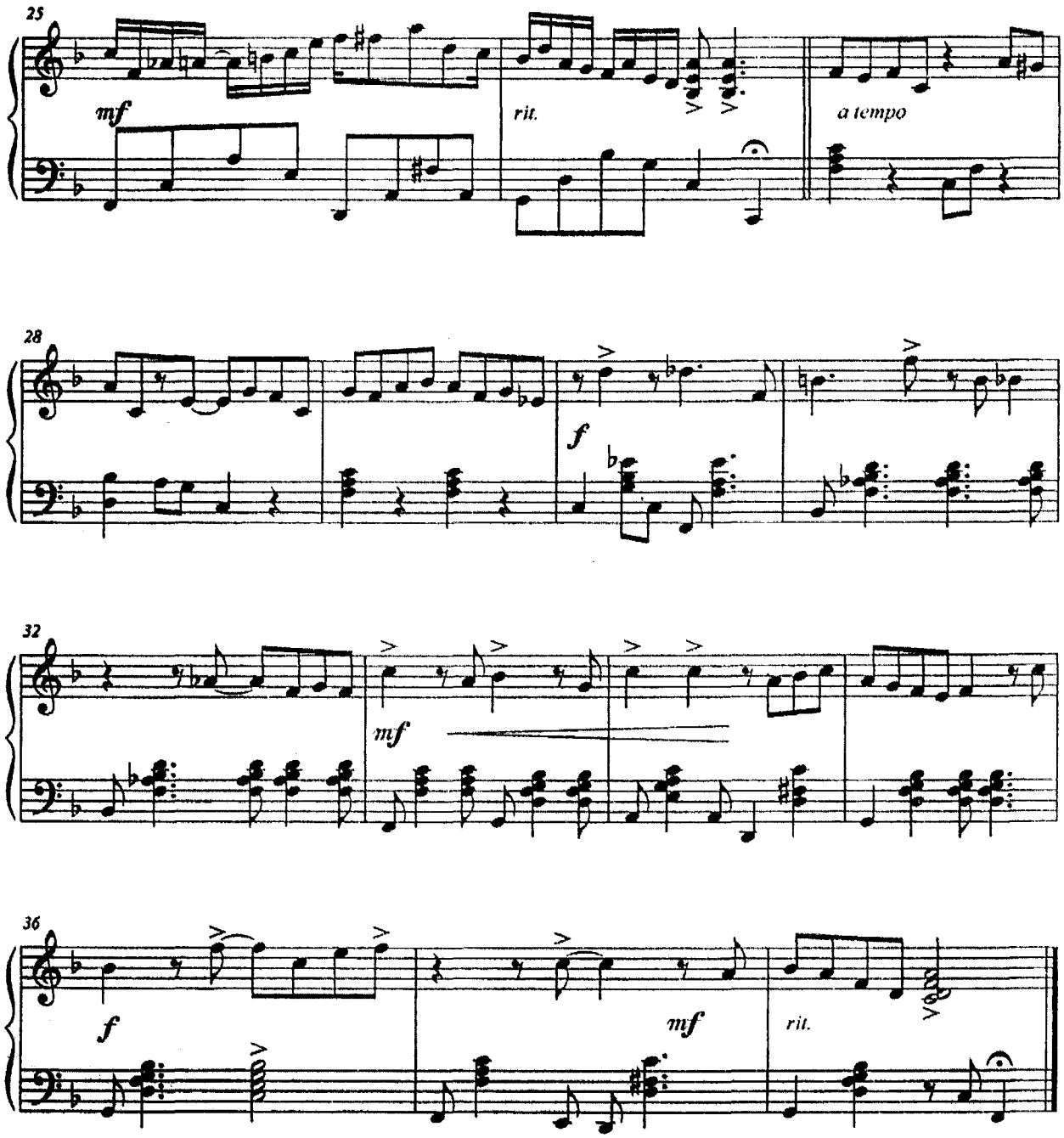
Au privave

Charlie PARKER



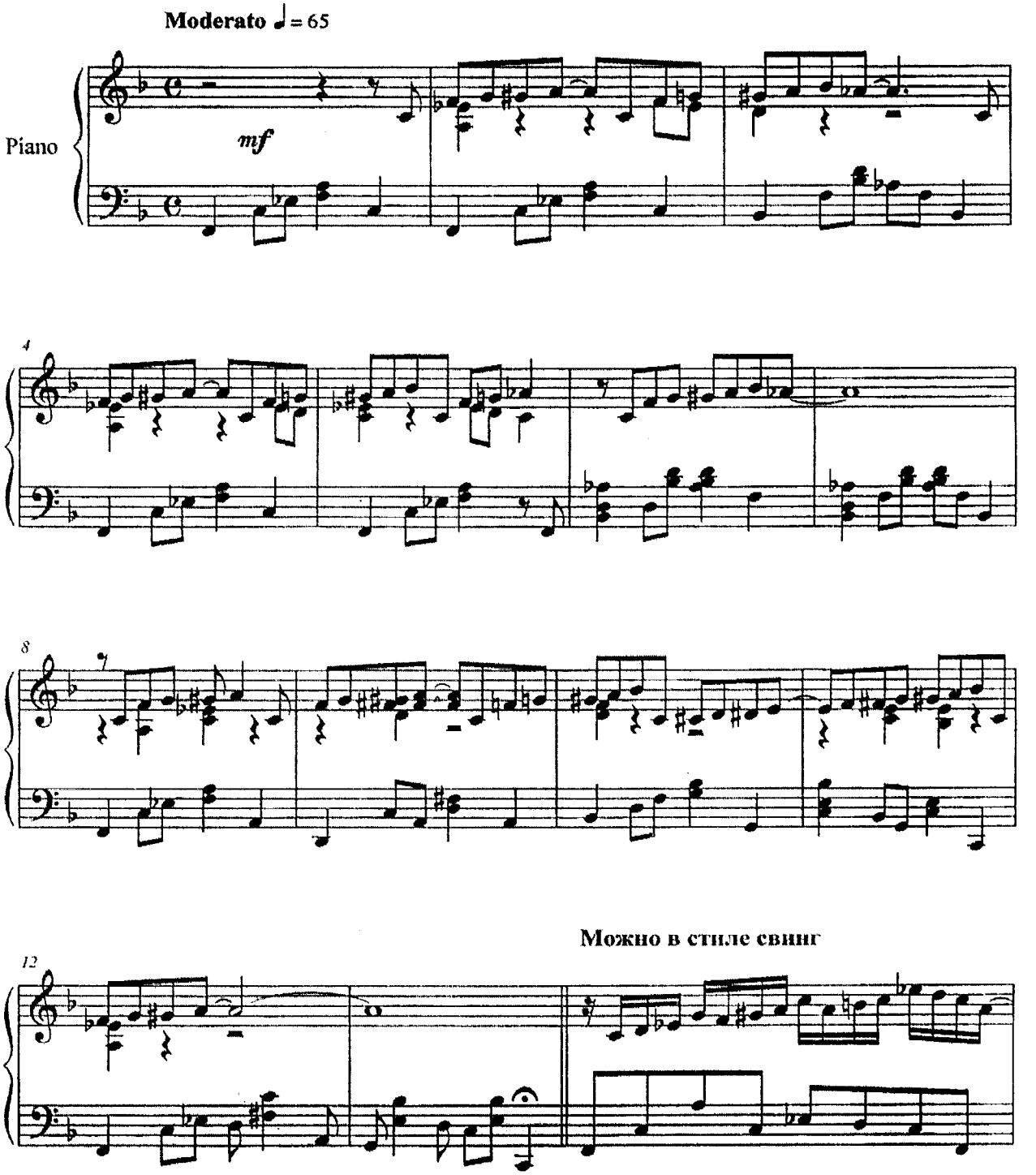
(Можно в стиле свинг)

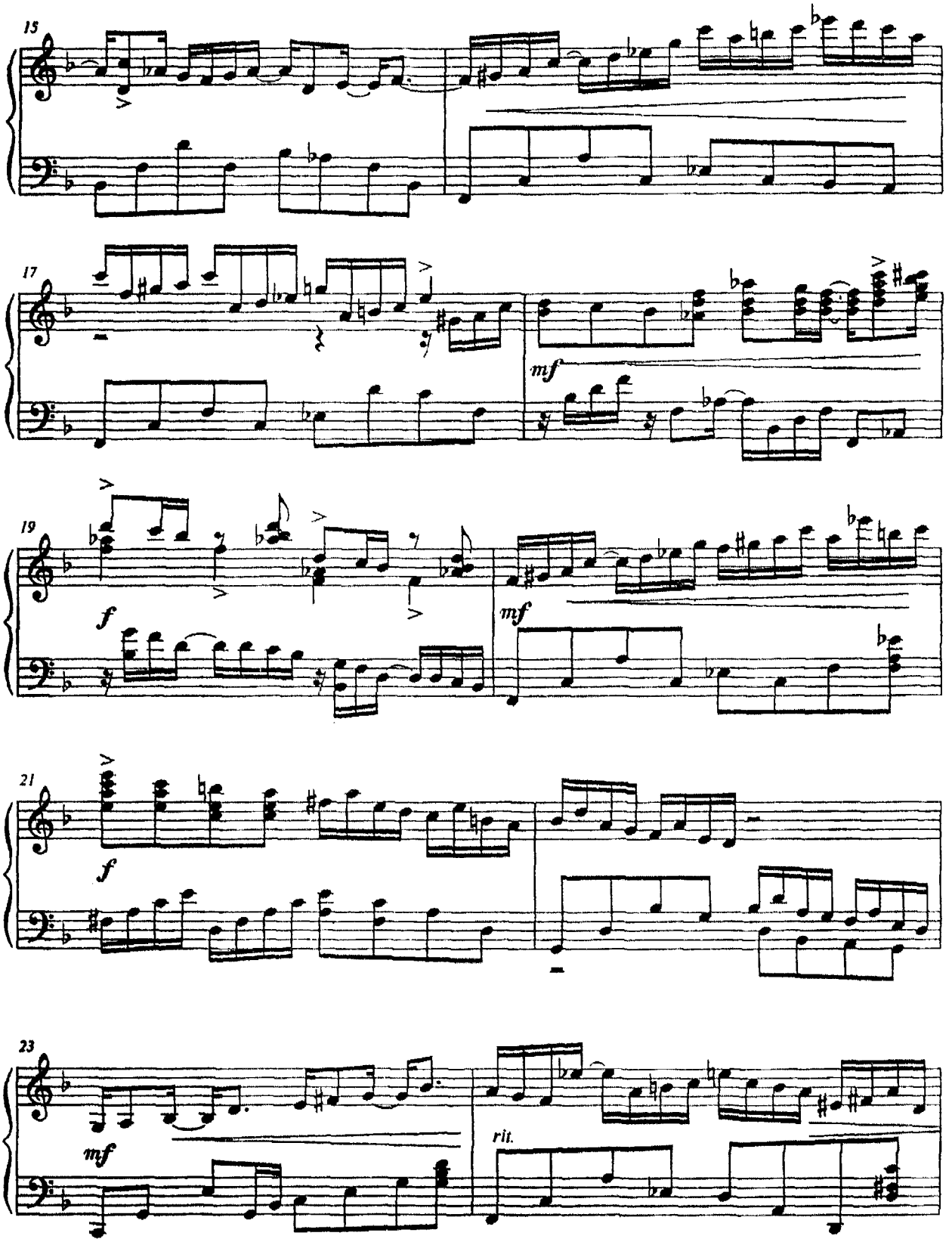


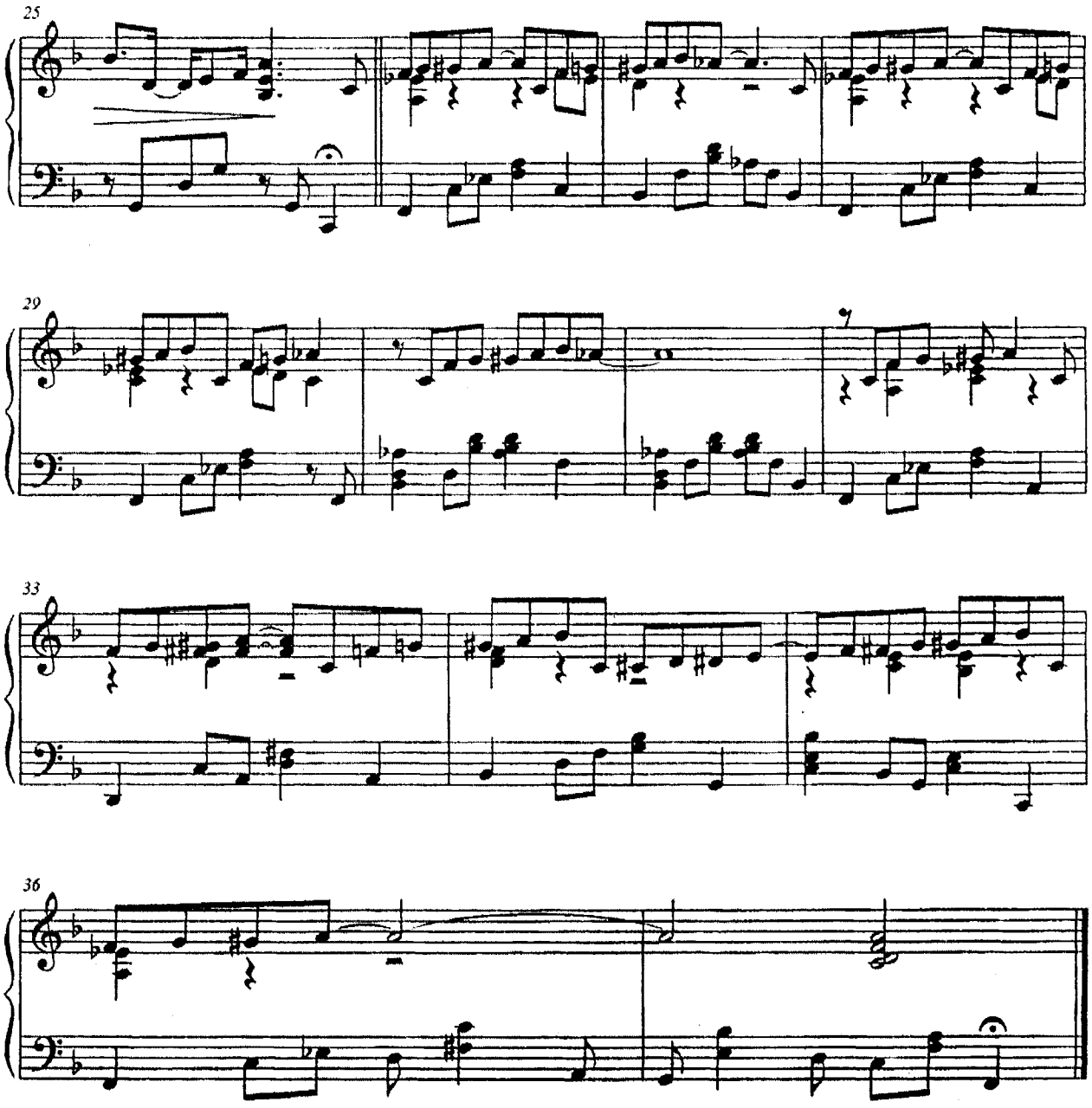

25
mf
rit.
a tempo
28
f
32
mf
36
f
mf
rit.

Straight, no chaser

Thelonius MONK

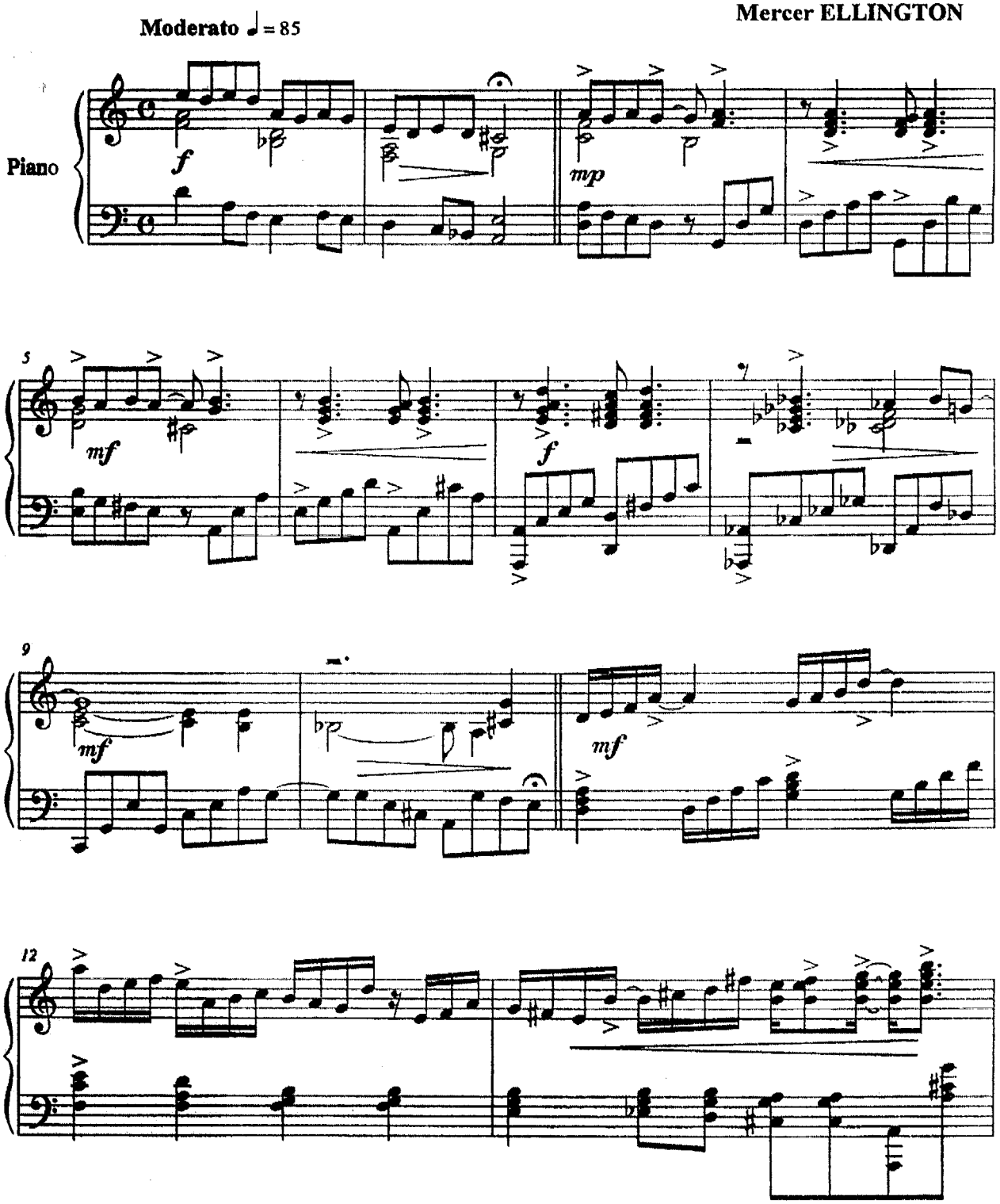


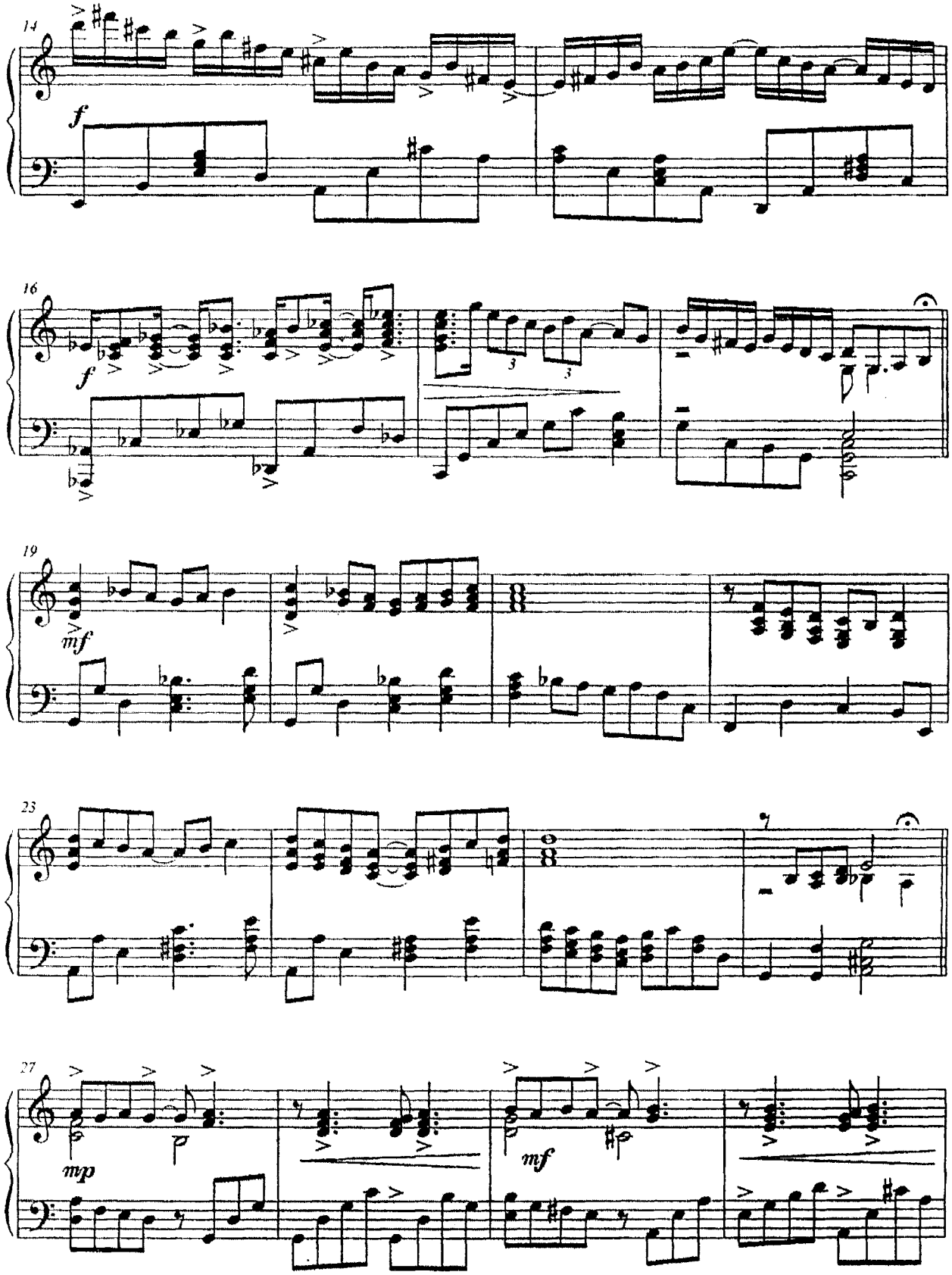

15
17
mf
19
f
mf
21
f
23
mf
rit.

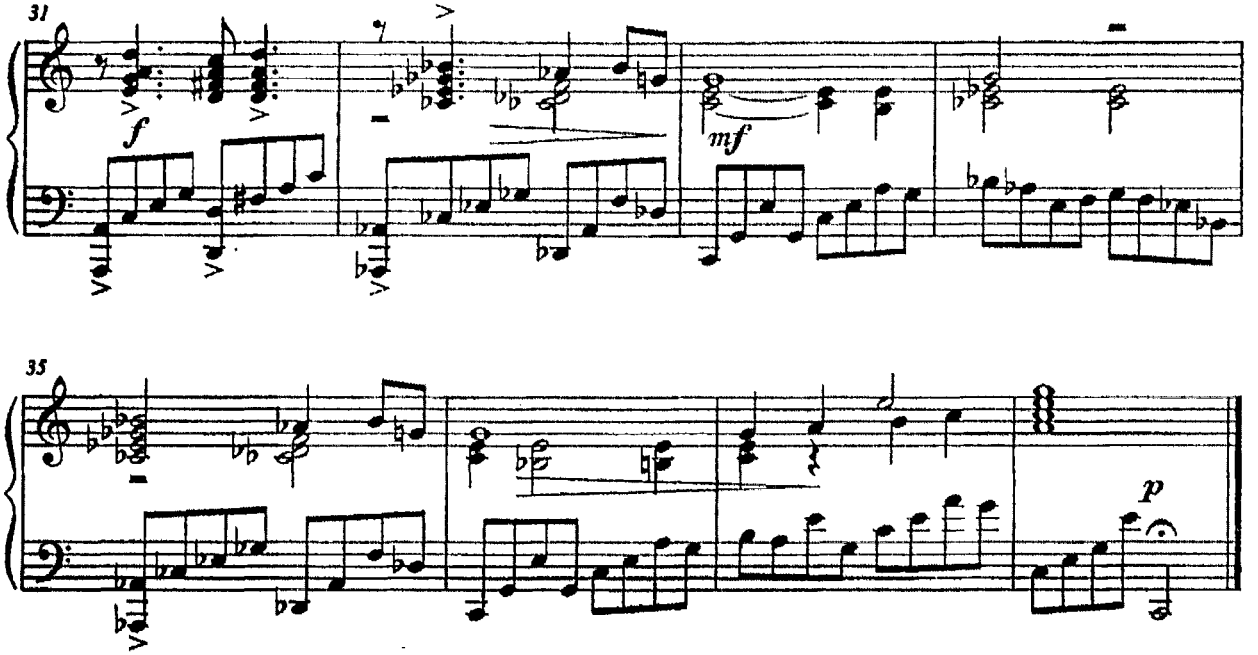

25
29
33
36

Satin doll

Duke ELLINGTON
Billy STRAYHORN
Mercer ELLINGTON




14
f
16
f
19
mf
23
27
mp
mf

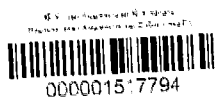

31
f
mf
35
p

О Г Л А В Л Е Н И Е

Соул-блюз.....9
Джаз-валь.....12
Рэгтайм.....15
St. Thomas.....18
Bernie,s tune.....21
Au priva.....24
Straight, no chase.....27
Satin doll.....30

В. А. Шевченко

Фортепианные сочинения и аранжировки с импровизациями джазовых стандартов



Подписано в печать 03. 10. 2012 г.
Тираж50 экз. Заказ №0148
Отпечатано в типографии: ТОО «Мастер ПО»
010008, г. Астана, ул. Пушкина, 15-76