

У 2016

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 v

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 исполнительского профиля к искусству импровизации пентахордами.

**УДК 786
ББК 85.954.2**

ISBN 978-601-7400-24-8

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 интоационными средствами исходной тональности. Это самый простой и доступный для всех исполнителей (инструменталистов и вокалистов).

Интоационные средства тональной импровизации:

1. Это всевозможные мелизмы - вспомогательные звуки, опевания (диатонические, хроматические), морденты, 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 интоационными 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, едини.

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 пятизвукучный 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 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

Voice

5 6 7 8

9 10 11 12

Трезвучия, построенные от примы, терции и квинты септаккордов

13 Cmaj

14 C7

15 Cm7

16 Cm7(b5)

17 Cdim

Упражнения

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

Модель 1

23 Сmaj 27 C7
Cm7 Cm7(b5)

Модель 7

31 Сmaj 35 C7
Cm7 Cm7(b5)

Модель 10

41 Сmaj 45 C7
Cm7 Cm7(b5)
Cdim

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

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

Piano

и.т.д.

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

и.т.д.

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

и.т.д.

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

и.т.д.

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

Moderato ($\text{♩} = \text{c. } 108$)

Piano

The musical score consists of four staves of piano music. Staff 1 (top) shows a treble clef, common time, and a bass clef. It starts with a dynamic *p*. Staff 2 (middle) shows a treble clef, common time, and a bass clef. Staff 3 (bottom) shows a treble clef, common time, and a bass clef. Staff 4 (bottom) shows a treble clef, common time, and a bass clef. Measure 1: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 2: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 3: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 4: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 5: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 6: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 7: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 8: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 9: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 10: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 11: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 12: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 13: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 14: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 15: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 16: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 17: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 18: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 19: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes. Measure 20: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth notes.

13 Allegro, в стиле свинг

mp

f

17

mf

f

21

mp

rit.

25

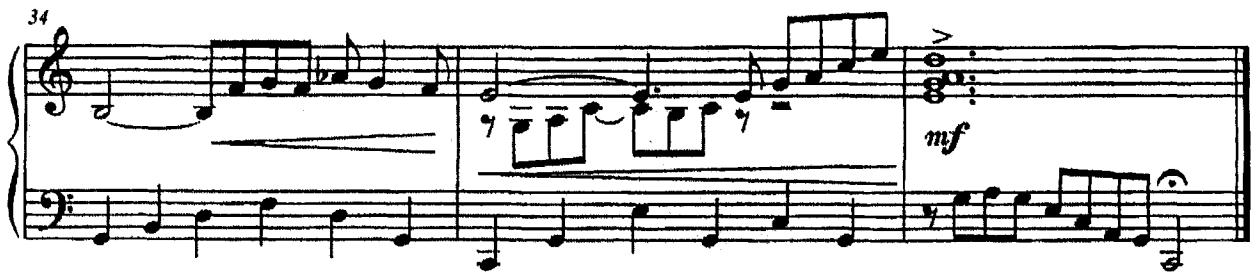
Moderato ($\text{♩} = \text{c. } 108$)

a tempo mp

28

ff

mf

Джаз-вальс

Moderato ($\text{♩} = \text{c. } 108$)

Piano

12

17

a tempo

21

mf

v

rit.

24

a tempo

mf

f rit.

27

a tempo

mf

f

30

mf

f

mf

33

f

rit.

41

f >

45

f >

Рэгтайм

Allegro (M.M. $\text{♩} = \text{c. } 120$)

Piano

1

2

3

4

5

9

16

A musical score page featuring two staves. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp. It contains four measures of music, starting with a sixteenth-note pattern followed by three eighth-note patterns. The bottom staff is in bass clef with a key signature of one flat. It contains four measures of music, starting with a half note followed by three eighth-note patterns. Measures 2 and 4 have a 'f' dynamic.

19

A musical score page featuring two staves. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp. It contains four measures of music, starting with a sixteenth-note pattern followed by three eighth-note patterns. The bottom staff is in bass clef with a key signature of one flat. It contains four measures of music, starting with a half note followed by three eighth-note patterns. Measures 2 and 4 have a 'mf' dynamic.

21

A musical score page featuring two staves. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp. It contains five measures of music, starting with a sixteenth-note pattern followed by three eighth-note patterns. The bottom staff is in bass clef with a key signature of one flat. It contains five measures of music, starting with a half note followed by three eighth-note patterns. Measures 2 and 4 have a 'f' dynamic.

23

A musical score page featuring two staves. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp. It contains five measures of music, starting with a sixteenth-note pattern followed by three eighth-note patterns. The bottom staff is in bass clef with a key signature of one flat. It contains five measures of music, starting with a half note followed by three eighth-note patterns. Measures 2 and 4 have a 'mf' dynamic.

25

mf

f

8va-

27

mp

ff

29

mf

f

33

f

rit.

mf

p

8va-

St. Thomas

Sonny ROLLINS

Allegro

Piano

The musical score consists of four staves of piano music. Staff 1 (top) shows a treble clef, common time, and a key signature of one sharp. It features eighth-note patterns in the treble and bass staves. Staff 2 (second from top) shows a treble clef, common time, and a key signature of one sharp. It features eighth-note patterns in the treble and bass staves. Staff 3 (third from top) shows a treble clef, common time, and a key signature of one sharp. It features eighth-note patterns in the treble and bass staves. Staff 4 (bottom) shows a treble clef, common time, and a key signature of one sharp. It features eighth-note patterns in the treble and bass staves. Measure numbers 1, 5, 9, and 13 are indicated above the staves.

17

mf

f

21

B

24

mf

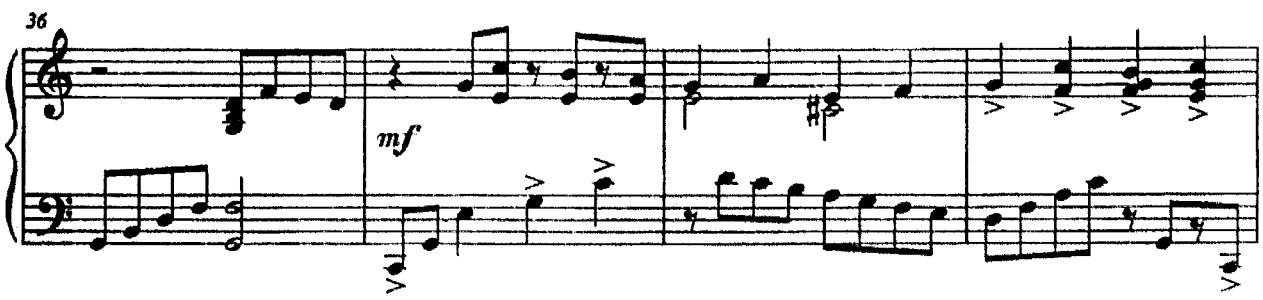
28

f

32

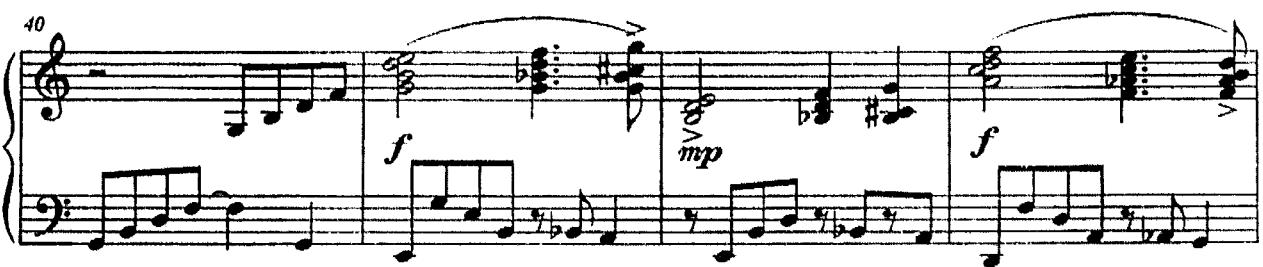
mf

36

Musical score page 36. Treble and bass staves. Measure 36 starts with a rest followed by eighth-note pairs. Dynamics: *mf*, *v*, *v*. Measures 37-38 show eighth-note patterns with dynamics *v*, *v*.

40

Musical score page 40. Treble and bass staves. Measures 40-41 show eighth-note patterns with dynamics *f*, *mp*, *f*, *v*.

44

Musical score page 44. Treble and bass staves. Measures 44-45 show eighth-note patterns with dynamics *mp*, *ff*, *v*, *v*, *v*, *v*.

48

Musical score page 48. Treble and bass staves. Measures 48-49 show eighth-note patterns.

Bernie's tune

Moderato $\text{♩} = 85$

Bernie MILLER
Jerry LEIBER
Mike STOLLER

Piano

13

Musical score page 13. Treble and bass staves. Key signature: one flat. Measure 13 starts with eighth-note pairs in the treble staff, dynamic *mp*. Measure 14 begins with eighth-note pairs in the bass staff, dynamic *mf*, leading to a forte dynamic *f*.

15

Musical score page 15. Treble and bass staves. Key signature changes to one sharp. Measure 15 has eighth-note pairs in the treble staff, dynamic *mp*. Measure 16 has eighth-note pairs in the bass staff, dynamic *mf*.

17

Musical score page 17. Treble and bass staves. Key signature changes to one flat. Measure 17 has eighth-note pairs in the treble staff. Measure 18 begins with eighth-note pairs in the bass staff, dynamic *mf*.

20

Musical score page 20. Treble and bass staves. Key signature changes to one sharp. Measure 20 has eighth-note pairs in the treble staff. Measure 21 begins with eighth-note pairs in the bass staff.

21

Musical score page 21. Treble and bass staves. Key signature changes to one sharp. Measure 21 has eighth-note pairs in the treble staff, dynamic *mf*. Measure 22 begins with eighth-note pairs in the bass staff, dynamic *mf*.

3

28

Musical score for piano, two staves. Treble staff: measures 28-29, key signature B-flat major, mostly eighth-note chords. Bass staff: measure 28, eighth-note chords; measure 29, sixteenth-note patterns. Measure 30 begins with a bass eighth-note followed by a treble eighth-note.

31

Musical score for piano, two staves. Treble staff: measures 31-32, eighth-note chords. Bass staff: measure 31, eighth-note chords; measure 32, sixteenth-note patterns. Measure 33 begins with a bass eighth-note followed by a treble eighth-note.

34

Musical score for piano, two staves. Treble staff: measures 34-35, eighth-note chords. Bass staff: measure 34, eighth-note chords; measure 35, sixteenth-note patterns. Measure 36 begins with a bass eighth-note followed by a treble eighth-note.

Au privave

Charlie PARKER

Moderato $J = 80$

Piano

a tempo

1

8

12

(Можно в стиле свинг)

15

a tempo

mf

15

a tempo

mf

17

mf

f

17

mf

f

19

mp

f

19

mp

f

21

mp

mf

21

mp

mf

23

f

23

f

25

mf

rit.

a tempo

28

f

32

mf

36

f

mf

rit.

Straight, no chaser

Thelonius MONK

Moderato $\text{♩} = 65$

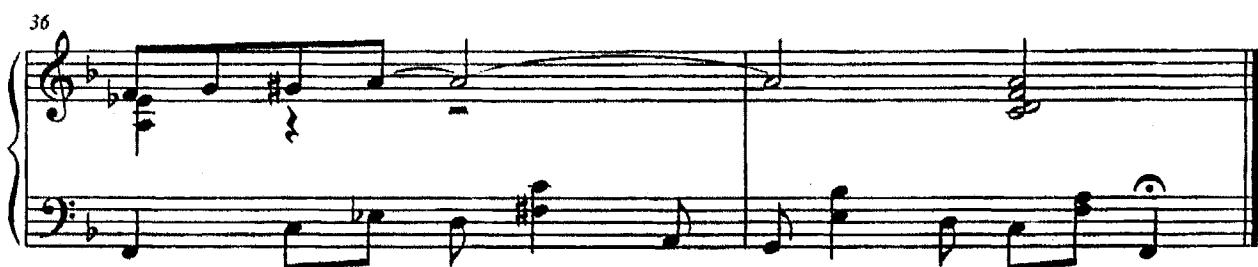
Piano

8

12

Можно в стиле свинг

A musical score for piano, featuring five staves of music. The score consists of two systems of measures, each starting with a treble clef and a bass clef, and ending with a double bar line. Measure 15 starts with a forte dynamic (f) in the bass, followed by eighth-note patterns in both treble and bass staves. Measure 16 begins with a sustained note in the bass staff. Measure 17 starts with a forte dynamic (f) in the bass, followed by eighth-note patterns in both treble and bass staves. Measure 18 begins with a dynamic marking (mf) in the bass. Measure 19 starts with a forte dynamic (f) in the bass, followed by eighth-note patterns in both treble and bass staves. Measure 20 begins with a dynamic marking (mf) in the bass. Measure 21 starts with a forte dynamic (f) in the bass, followed by eighth-note patterns in both treble and bass staves. Measure 22 begins with a dynamic marking (mf) in the bass. Measure 23 starts with a dynamic marking (mf) in the bass, followed by eighth-note patterns in both treble and bass staves.

Satin doll

Duke ELLINGTON
Billy STRAYHORN
Mercer ELLINGTON

Moderato ♩ = 85

Piano

1

5

9

12

14

f

16

f

19

mf

23

27

mp

31

Vln Vln Vln

35

Vln

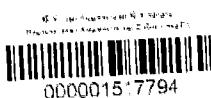

О ГЛАВЛЕНИЕ

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.
Тираж 50 экз. Заказ №0148
Отпечатано в типографии: ТОО «Мастер ПО»
010008, г. Астана, ул. Пушкина, 15-76

