

Олег
Добротин

КАК ИГРАТЬ ДЖАЗ НА АККОРДЕОНЕ

УДК 780.647.2

ББК 85.315.3

Д56

Добротин О.Н.

Д56 КАК ИГРАТЬ ДЖАЗ НА АККОРДЕОНЕ. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство «Перо», 2024. – 150 с.

ISBN 978-00218-982-3

Учебно-методическое пособие предназначено для исполнителей на аккордеоне и баяне, желающих научиться играть джазовую музыку и импровизировать. Как известно, джаз – это музыкальный язык, сложившийся под влиянием африканской и европейской музыкальных культур, который имеет свои выразительные особенности: метр, ритм, гармонию, мелодику, артикуляцию. В данном пособии две части: первая – теоретическая – в ней даны аспекты исполнения джаза применительно к аккордеону и баяну и основы импровизации; вторая часть – нотное приложение, с помощью которого можно закрепить полученные теоретические знания из первой части. Учебно-методическое пособие предназначено как для учащихся ДМШ и ДШИ, средних и высших учебных заведений так и для профессиональных исполнителей, желающих освоить джазовый язык.

ISBN 978-00218-982-3

© Добротин О. Н., 2024

ВВЕДЕНИЕ

Джаз – это музыкальный жанр, который зародился на рубеже XIX и XX веков в США в Новом Орлеане. За чуть более вековую историю он получил стремительное развитие и в настоящее время занимает значительное место в мировой музыкальной культуре. День рождения российского джаза – 1 октября 1922, когда состоялся первый джазовый концерт оркестра под управлением Валентина Парнаха.

Аккордеон и баян являются ровесниками джаза. Нельзя сказать, что наши инструменты сильно распространены в джазовой музыке, тем не менее, первые аккордеонисты появляются в составах джазовых оркестров уже в 20-х годах XX века. Стоит выделить таких музыкантов как Марио Пери, Винсент Пирро, Джо Муни, Джек Корнелл, Гарольд Стокис, Джордж Скотт-Вуд, Корнелл Смелсер, Лоуренс Уэльк.

Начиная с 30-х годов XX века на джазовой сцене выступали: Энтони Галла-Рини, Чарльз Маньянте, Леон Сэш, Русс Мессина, Джерри Циглер, Гордии Флеммин, Томми Гумина, Доминик Фронтире, Дик Контино, Эдди Монтейро, Тони Ловелло, Кенни Котвиц, Джонни Мейер, Тони Дэнон, Сивука.

Безусловно, прорыв в аккордеонном джазе совершили два музыканта: Арт Ван Дамм и Фрэнк Марокко.

Арт Ван Дамм создал квинтет: аккордеон, вибрафон, гитара, контрабас и ударные, в котором реализовалось новое звучание аккордеона в джазе. Для исполнения Арта Ван Дамма характерно:

- ритмическая свобода (часто применяет ритмические сбивки),
- использование аккордов в широком расположении,
- различные глиссандо, глиссандирующие аккорды,
- применение интервалов с блюзовыми нотами, параллельного движения в кварту,

- лёгкие и виртуозные пассажи по всей клавиатуре, которые как бы находятся вне времени и парят над общим ритмом (здесь явно ощущается влияние кларнетиста Бенни Гудмена и саксофониста Чарли Паркера), часто эти пассажи основаны на секвенционном повторении небольших мотивов,

- яркая орнаментика (различные форшлаги, триольные морденты).

Арт Ван Дамм сотрудничал с выдающимися джазовыми музыкантами: Эллой Фицджеральд, Пегги Ли, Диззи Гиллеспи, Джонни Смитом, Джо Пассом, Джо Стаффорд. Записал 42 альбома.

По опросам журналов «Billboard», «Metronome» Арт Ван Дамм входил в десятку лучших инструменталистов на протяжении многих лет, а популярный джазовый журнал «Downbeat» девять лет подряд с 1953 по 1961 называл его лучшим джазовым аккордеонистом. Также с 1976 по 1980 годы он признавался лучшим аккордеонистом, по мнению журнала «Contemporary Keyboard Magazine». Арт Ван Дамм помещён в «Галерею великих людей» («Gallery of Greats»).

Фрэнк Марокко – ярчайший представитель джазового аккордеона. Его стиль исполнения сложился под влиянием Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи, Стэна Гетца, Бэда Пауэлла, а также аккордеонистов Арта Ван Дамма, Джо Муни, Леона Сэша. Музыкант записал огромное количество музыки к фильмам и телевизионным передачам. Он восемь лет подряд номинировался Академией звукозаписи NARAS как самый ценный исполнитель и дважды, в 1985 и 1986 годах, получал это звание.

На протяжении своей карьеры Фрэнк Марокко играл с такими музыкантами, как гитаристы Джо Пасс, Джон Пиццарелли, саксофонист Зут Симс, клавишник Джордж Дюк, вокалисты Фрэнк Синатра, Лучано

Паваротти, Мадонна и др. Записал большое количество собственных дисков, как сольных («Evergreen», «Back In Time», «Ballads»), так и в составе ансамблей («Freedom Flight», «Brazilian Waltz», «Made in Germany» «Appassionato»).

Исполнительская манера Фрэнка Марокко заметно отличается от манеры Арта Ван Дамма. Если для Ван Дамма характерна ритмическая свобода, пассажи, в которых трудно высчитать длительность нот постоянные сбивки и синкопы, то у Фрэнка Марокко ритмическая организация чёткая и стройная, нет пассажей в стиле «ad libitum», соло строится на ровном движении восьмых или шестнадцатых с включением сбивок и триолей, но они встречаются намного реже, чем у Ван Дамма.

Фрэнк Марокко выступал как сольно, так и в составе различных ансамблей. Музыка стилистически разнообразна. В творчестве использовал акустический и электронный аккордеоны.

В настоящее время джазовая сцена представлена довольно большим количеством аккордеонистов и баянистов: Ришар Гальяно, Ренцо Руджери, Симоне Занкини, Антонино де Люка, Клаус Пайер, Кори Песатуро, Марк Бертумье, Виктор Прието, Антонелло Салис, Винче Абрачанте Массимо Таглиата, Людовик Байер, Местриньо, Чико Чагас, Жуан Баррадас и др.

В России можно выделить следующих джазовых исполнителей: Владимир Данилин, Александр Мартиросов, Николай Мирошник, Сергей Осокин, Эдуард Аханов, Михаил Шостак, Алексей Климентьев, Евгений Гуренко.

В нашей стране прекрасное академическое образование на баяне и аккордеоне, большое количество исполнителей ежегодно становятся лауреатами престижных международных конкурсов, но джазовое образование только начинает зарождаться. Тем не менее, многие музыканты берут в репертуар джазовые пьесы, для успешного освоения которых необходимо знать особенности исполнения джазовой музыки. Предлагаю с ними разобраться.

ДЖАЗ – СИНТЕЗ КУЛЬТУР

Как известно, музыкальная культура жителей нашей планеты очень разнообразна. Для разных народов характерны разная мелодика, разные лады, разное ритмическое оформление. И все эти особенности складывались в течение долгого времени, уходя корнями в фольклор – ритуальные, обрядовые, рабочие песни.

Джаз сложился в результате слияния европейской и африканской музыкальных культур. От европейской культуры этот музыкальный стиль взял гармонию, а от африканской ритм и импровизационность.

Освоение джаза для классического музыканта равноценно изучению иностранного языка. Проще говоря, джаз для классиков – это «иностранный» музыкальный язык. Чтобы играть «без акцента» и не ловить косые взгляды джазовых музыкантов, необходимо разобраться в тонкостях джазового языка: метре, ритме (свинге), артикуляции, гармонии.

МЕТР В ДЖАЗЕ

Метр (от др. греч. μέτρον мери́ло, мера) в музыке – это организация акцентируемых и неакцентируемых долей, которые повторяются с определённой периодичностью. Акцентированные доли называются сильные, а неакцентированные – слабые. Единицей метра является такт, который имеет размер, обозначающийся двумя цифрами (верхняя – количество долей, нижняя – длительность доли).

Метр также называют пульсацией, а в джазе более распространён термин «бит».

В классической западноевропейской музыке сильной долей (в размере 4/4) чаще всего является первая (она называется «downbeat»), третья доля относительно сильная. Вторая и четвертая доли – слабые (они называются «off-beat»). В джазе метрическая организация кардинально отличается. Первый тип джазового бита называется «four beat». Он сложился в эпоху свинга (30-е годы XX века). В джазовых оркестрах

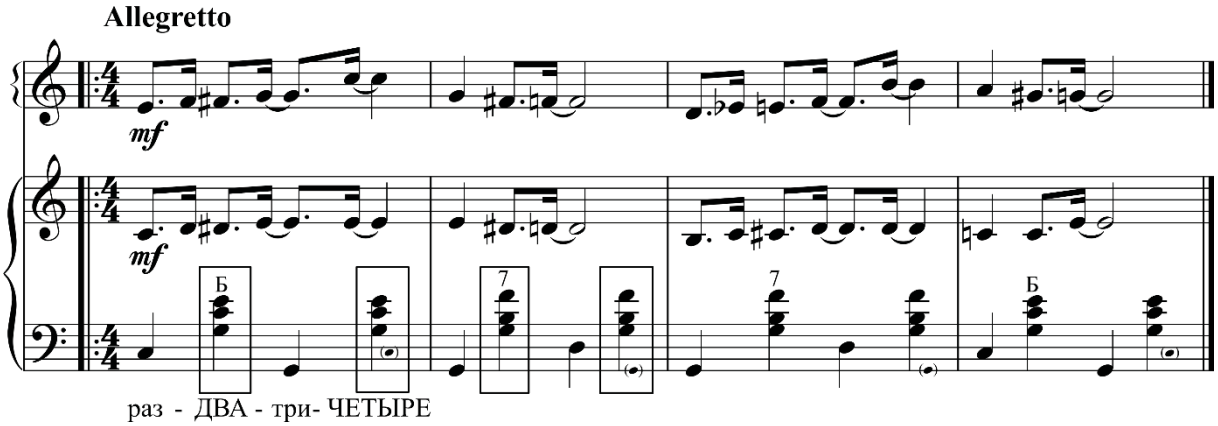
ритмический фундамент из четвертей создавали бас и барабаны. На их синхронную игру накладывались различные ритмические фигуры других инструментов. Особенность состоит в том, что при таком бите все доли в такте имеют одинаковую силу. Нет сильных и слабых долей. При исполнении музыки с пульсацией «four beat», чтобы было проще считать и не выделять определённые доли, джазовые музыканты считают: «раз-раз-раз-раз», а не «раз-два-три-четыре».

Пример 1. Д. Эллингтон, Б. Стрейхорн «Take the «A» Train» (аранжировка О. Добротина)[1]:

Второй тип бита в джазе – «off-beat» (по названию слабых долей). Он подразумевает смещение сильных долей в такте с первой и третьей на вторую и четвёртую. При этом в нотной записи никаких изменений нет. Этот приём является фундаментальным для африканской музыки. Для успешного освоения данного метра целесообразно заниматься с метрономом, включая его на вторую и четвёртую доли.

Пример 2. О. Добротин «Рэгтайм»[2]:

В данной пьесе в левой руке следует акцентировать аккорд, а не бас.

[1] Добротин О.Н. (составитель) Джазовые пьесы для аккордеона: Ноты. – Спб.: Издательство «Лань»; издательство «Планета музыки», 2018, – С. 44.
[2] Добротин О.Н. Сборник пьес для ансамбля аккордеонов ДМШ: Ноты. – Спб.: Издательство «Лань»; издательство «Планета музыки», 2019, – С. 16.

ДЖАЗОВЫЙ РИТМ (СВИНГ)

Прежде всего, стоит отметить, что в основе джазового ритма лежит триоль. То есть, в каждой доле (четверти) мы ощущаем не две, а три восьмых. Важный момент – эту триоль мы воспринимаем не от первой восьмой к третьей, а от третьей к первой, соответственно, во время исполнения акцентируем третью восьмую. Всё синкопирование в джазе строится на выделении третьей восьмой.

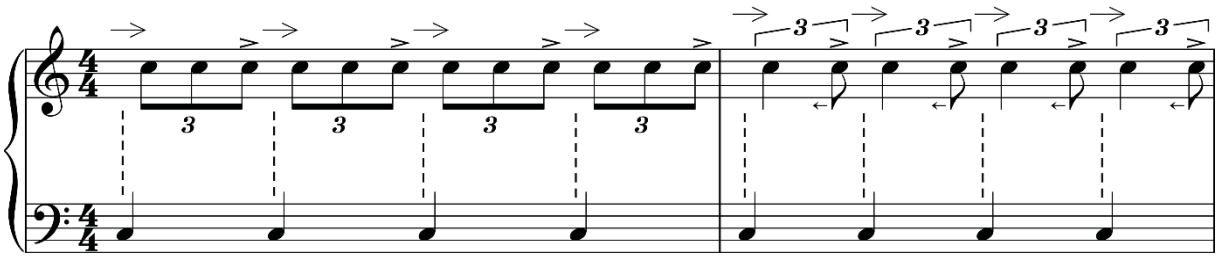
Пример 3:

В джазе существует принцип: чувствуем сильную долю – выделяем слабую. Таким образом, в аккомпанементе мы выделяем вторую и четвертую доли, а в мелодии третью восьмую в каждой доле.

Ещё одна особенность джазового ритма – это несовпадение долей мелодии и аккомпанемента. Доли мелодической линии могут немного запаздывать относительно долей метра. Создаётся ощущение, что исполнитель играет с оттяжкой. Но никогда мелодия не может быть впереди аккомпанемента (либо вместе, либо позади). Кроме того, существует некоторое смещение и внутри самой доли-триоли. Третья восьмая исполняется чуть раньше, а первая – чуть позже.

Пример 4:

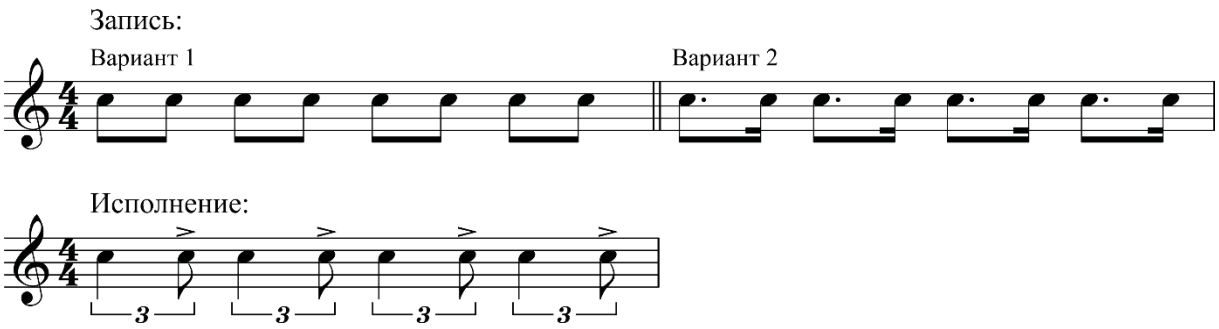

За счёт таких ритмических сдвигов и акцентировки слабых долей получается напряжённый, натянутый, раскачивающийся стиль исполнения, который называется «свинг». Степень оттягивания и сила акцентов может

быть различна и варьируется самим музыкантом. Пианист Даниил Крамер сравнил джазовый ритм с тетивой лука, которая натягивается с различной силой, пружинит, но не может быть впереди основы (плеч) лука.

В нотной записи джазовой музыки есть свои нюансы. Свинг очень редко записывается в виде триолей. Обычно записывают либо ровными восьмыми, либо пунктирным ритмом (восьмая с точкой и шестнадцатая).

Пример 5:

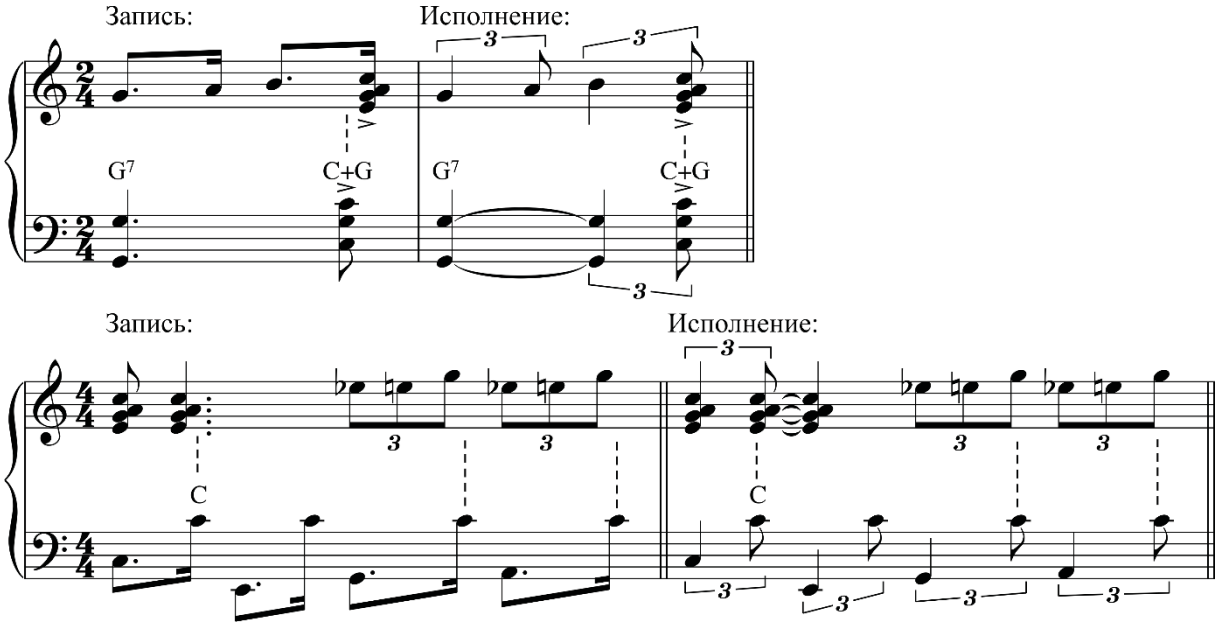
Любые синкопы должны трактоваться в триольной пульсации.

Пример 6:

Возможны моменты, когда графически доли не совпадают, но они должны исполняться одновременно.

Пример 7:

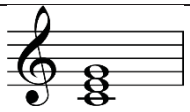
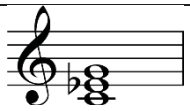
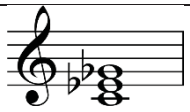
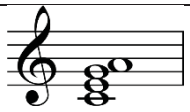
ДЖАЗОВАЯ ГАРМОНИЯ

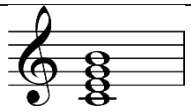
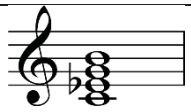
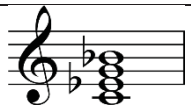
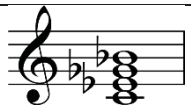
Говоря о джазе, невозможно не затронуть тему гармонии. В основе джазовой гармонии лежит классическая европейская гармония. Основное отличие от классической – джазовая гармония строится не на трезвучиях, а на септаккордах. К каждому септаккорду можно достроить 9 (нона), 11 (ундецима), 13 (терцдецима) ступени. Они называются надстройки.

Пример 8:

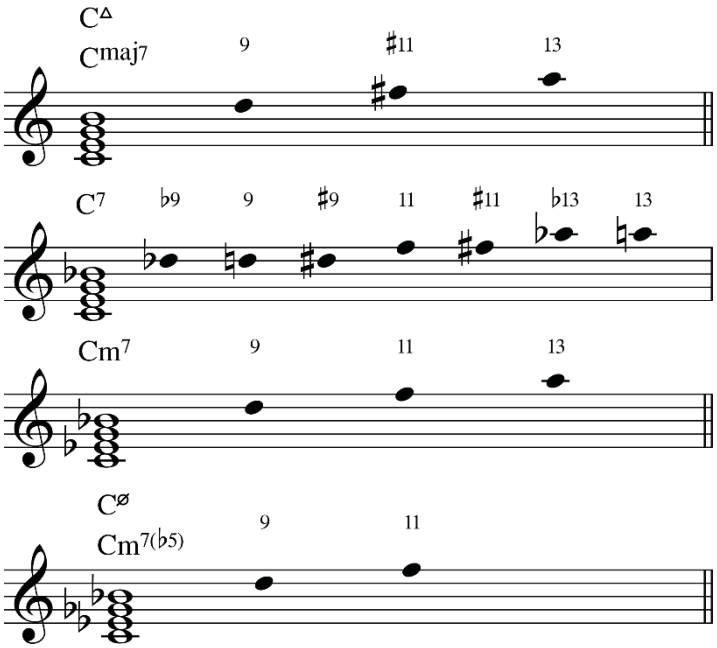
Для успешного исполнения джазовой музыки необходимо знать основные аккорды и их обозначение в буквенной системе. Следует отметить, что в разных изданиях написание буквенных обозначений может отличаться (например, минор может обозначаться «m» либо «-», альтерированные ступени либо знаками «+» и «-», либо «♯» и «♭»). Ниже представлены разные варианты обозначений.

Наименование аккордов	**Нотация**	**Буквенные обозначения**
Мажорное трезвучие		C
Минорное трезвучие		Cm, C-
Увеличенное трезвучие		C+, Caug, C(♯5)
Уменьшённое трезвучие		Cdim, C°
Мажорное трезвучие с секстой		C6
Минорное трезвучие с секстой		Cm6, C-6

Наименование аккордов	Нотация	Буквенные обозначения
Большой мажорный септаккорд		CM, C$^{\triangle}$, C^{maj7}
Малый мажорный септаккорд		C^{7}
Большой минорный септаккорд		Cm$^{\triangle}$, Cm^{maj7}, C-$^{\triangle}$, C-^{maj7}
Малый минорный септаккорд		Cm^{7}, C-^{7}
Малый с уменьшённой квинтой септаккорд (полууменьшённый)		Cm$^{7(\flat5)}$, C-$^{7(\flat5)}$, Cm$^{7(-5)}$, C-$^{7(-5)}$, C$^{\varnothing}$
Уменьшённый септаккорд		Cdim^{7}, C$^{\circ 7}$

Рассмотрим надстройки основных септаккордов. Это 9, 11 и 13 ступени. Они (как и квинтовый тон) могут альтерироваться, то есть повышаться или понижаться.

Пример 9:

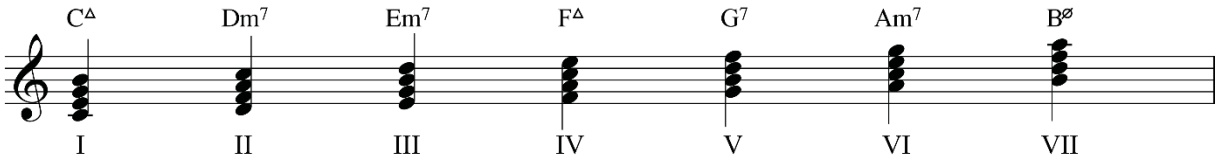
В аккордах C^{9}, C^{11}, C^{13}, Cm^{9}, Cm^{11}, Cm^{13} подразумевается малая септима. Чтобы записать аккорд с большой септимой необходимо использовать обозначения $^{\triangle}$ или ^{maj}, например, C$^{\triangle(\sharp11)}$, C^{maj9}, Cm$^{\triangle13}$.

Если в нотной литературе попадается обозначение альтерации без указания ступени, например, C7+, эта альтерация относится к квинте.

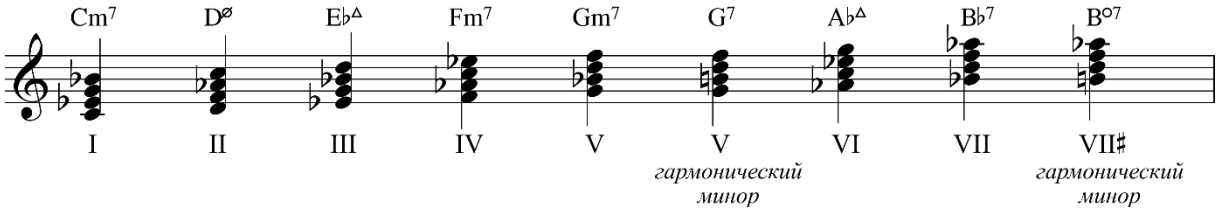
На каждой ступени лада мы можем построить септаккорд.

Пример 10:

До мажор

До минор

Как и в классической музыке, в джазе используются гармонические функции: тоника (T), субдоминанта (S), доминанта (D). Довольно часто в гармонической сетке джазовых стандартов (популярных джазовых мелодий) можно наблюдать оборот: II-V-I. Он называется главным ходом джаза.

Тоника в виде трезвучия не используется. Применяют либо трезвучие с секстой, либо септ- (нон-) аккорд.

В правой руке в аккордах основной тон берётся редко (он звучит в басу: либо в левой руке, либо в партии контрабаса, при ансамблевом исполнении).

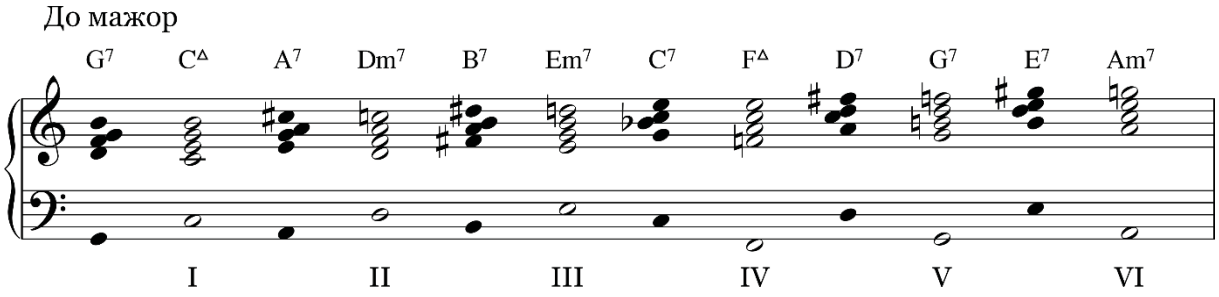
Субдоминантовый септаккорд IV7 имеет два общих звука с тоникой, следовательно, плохо в неё тяготеет. Поэтому джазовые музыканты в качестве субдоминанты используют II7. Также он хорошо переходит в доминанту.

Доминанта может использоваться с альтерированной квинтой (повышенной или пониженной).

Для того чтобы перегармонизовать мелодию, сделать исполнение более красочным, а звучание интересным, существуют различные способы расширения джазовой гармонии. Рассмотрим самые простые из них.

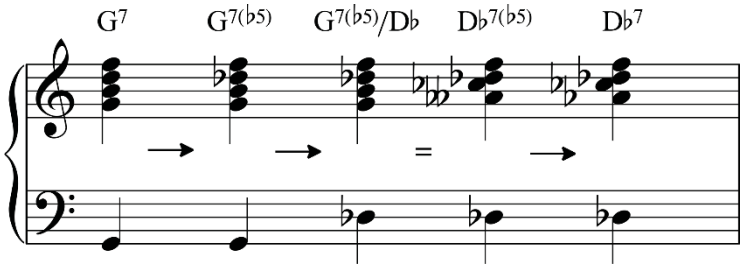
1. К каждому септаккорду лада (кроме VII7 в мажоре и II7 в миноре) можно построить доминанту:

Пример 11:

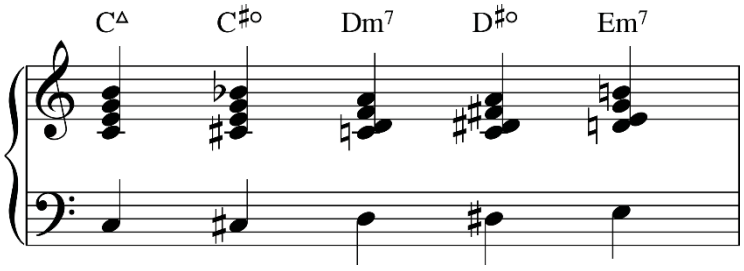
2. Для любой доминаты можно построить тритоновую замену. То есть, вместо V7 мы берём II♭7. Это получается за счёт того, что в доминанте понижается квинтовый тон, а потом он переносится в бас. Соответственно, $G^{7(\flat5)}/D\flat$ энгармонически равен $D\flat^{7(\flat5)}$.

Пример 12:

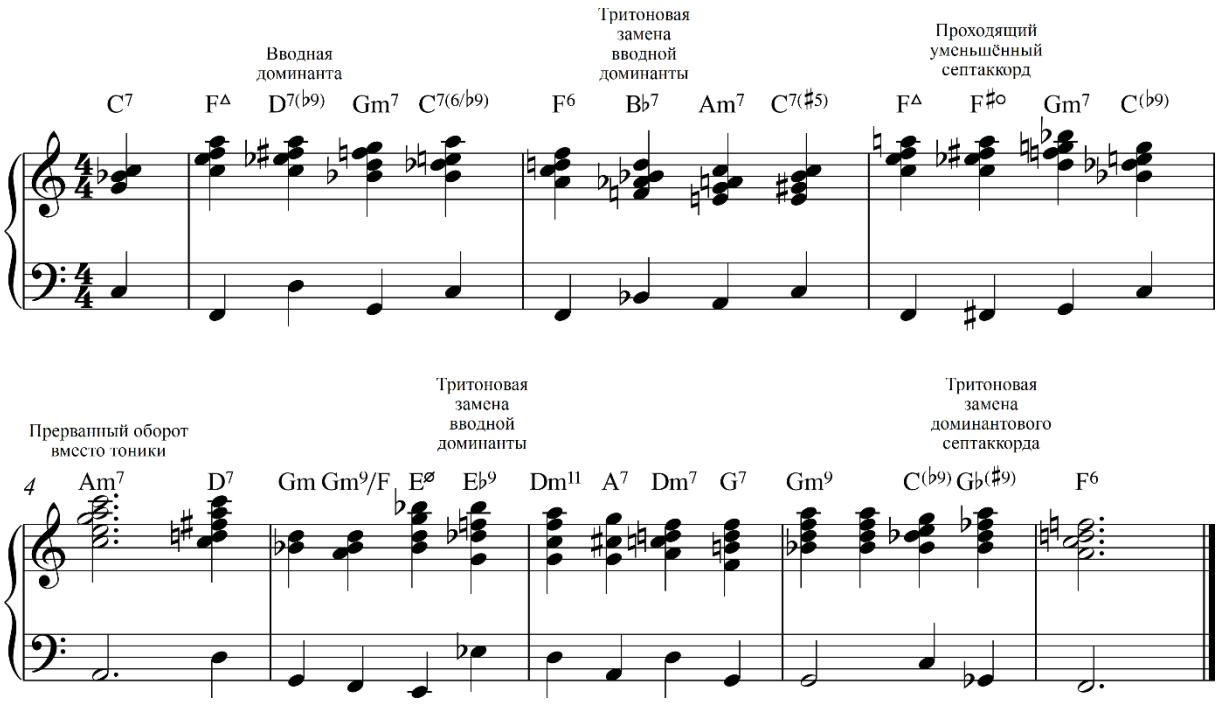
3. Между соседними септаккордами, основные тоны которых лежат на расстоянии большой секунды, можно взять уменьшенный септаккорд. Также этот аккорд можно рассмотреть как доминантовый нонаккорд без основного тона.

Пример 13:

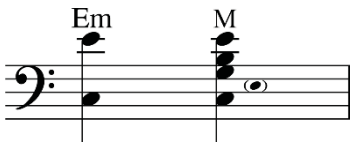
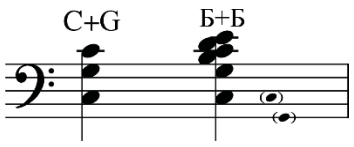
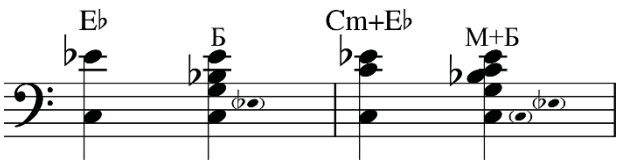
Все эти приёмы использованы в перегармонизации известной песни Л. Бекмана «В лесу родилась ёлочка».

Пример 14:

ИСПОЛНЕНИЕ ДЖАЗОВЫХ АККОРДОВ НА ЛЕВОЙ КЛАВИАТУРЕ

Септаккорды и нонаккорды можно представить в виде двух трезвучий, поэтому готовая система на аккордеоне (баяне) позволяет составлять разнообразные джазовые аккорды. Рассмотрим основные:

Наименование аккорда	Исполнение на левой клавиатуре
C^{maj7}, C^{Δ} большой мажорный септаккорд	
C^{maj9}, $C^{\Delta 9}$ большой мажорный нонаккорд	
Cm^7 малый минорный септаккорд	

СОДЕРЖАНИЕ

От автора ... 3
Введение ... 4
Джаз – синтез культур ... 7
Метр в джазе ... 7
Джазовый ритм (свинг) ... 9
Джазовая гармония ... 11
Исполнение джазовых аккордов на левой клавиатуре ... 15
Ошибки при исполнении джаза ... 16
Алгоритм обучения свингу ... 17
Босса-нова ... 21
Основы импровизации ... 23
Основные виды движения мелодии ... 25
Вводные тоны. Вспомогательные звуки ... 27
Опевания ... 27
Джазовая петля ... 28
Импровизация на тёрнэраунд ... 29
Импровизация на блюзовый квадрат ... 33
Лады джазовых аккордов ... 37
Как учить лады ... 40
Работа над джазовыми фразами ... 41
Исполнение джазового стандарта ... 44

ЧАСТЬ 2. НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

О. Добротин *10 блюзов для начинающих*
№1 ... 48
№2 ... 48
№3 ... 49
№4 ... 49
№5 ... 50
№6 ... 50
№7 ... 51
№8 ... 51
№9 ... 52
№10 ... 52

О. Добротин. *10 лёгких джазовых пьес*
1. *Первые шаги* ... 53
2. *Хороший день* ... 53
3. *Поезд Эллингтона* ... 54
4. *Прогулка* ... 55
5. *Вальс* ... 56
6. *Рэгтайм* ... 57
7. *Подъём на гору* ... 57
8. *Ненастье* ... 58
9. *Тёмные окна* ... 59
10. *Привет, боп!* ... 60

ТРАНСКРИПЦИИ ФОРТЕПИАННЫХ ПЬЕС ДЛЯ АККОРДЕОНА

М. Шмитц. *Маленькая фортепианная пьеса* ... 61
М. Шмитц. *Мини-вальс* ... 61
М. Шмитц. *Мощное движение* ... 62
М. Шмитц. *Время отдыха* ... 62
О. Питерсон. *Джазовый менуэт № 1* ... 63
О. Питерсон. *Джазовый менуэт №2* ... 63
О. Питерсон. *Джазовый менуэт №3* ... 64
О. Питерсон. *Джазовый менуэт №4* ... 64

О. Питерсон. *Джазовый менуэт №5* ... 65
Г. Мурадян. *Весёлая прогулка* ... 65
Г. Мурадян. *Первый вальс* ... 66
Л. Ивэнс. *Игра в ожидание* ... 66
Л. Ивэнс. *Тётушка Тисси* ... 67
И. Бриль. *Маленький рэгтайм* ... 69
И. Бриль. *По дороге в школу* ... 70
В. Калиниченко. *Прохладным вечером* ... 71
Н. Мордасов. *Сумерки* ... 72
Н. Мордасов. *Давным-давно* ... 73
Н. Мордасов. *Прогулка* ... 74
И. Бойко. *Шаг за шагом* ... 75
И. Бойко. *Весёлый гном* ... 75
Д. Крамер. *Танцующие синкопы* ... 77
Д. Крамер. *Я пошёл гулять* ... 77
Д. Крамер. *Танец у костра* ... 78
В. Лессер. *Выходной день* ... 79
Э. Градески. *По дороге домой из школы* ... 80
М. Шмитц. *Буги бой* ... 81
М. Шмитц. *Блюз для Хораса (Сильвера)* ... 83
О. Хромушин. *Упорный бас* ... 85
О. Хромушин. *Блюз морских львов* ... 87
М. Дэвис. *All blues* ... 89
И. Якушенко. *Очень галантный кавалер* ... 92
Д. Крамер. *Страйд-мозаика* ... 96

АРАНЖИРОВКИ ДЖАЗОВЫХ СТАНДАРТОВ И ПЬЕСЫ ДЛЯ АККОРДЕОНА

Б. Карлетон. *Ja-da.* Аранжировка О. Добротина ... 101
Дж. Ширинг. *Lullaby of Birdland.* Аранжировка О. Добротина ... 102
З. Ромберг. *Softly, as in a Morning Sunrise*. Аранжировка О. Добротина ... 105
Х. Тизол. *Perdido*. Аранжировка О. Добротина ... 109
В. Янг. *Beautiful Love*. Аранжировка О. Добротина ... 114
М. Льюис. *How High the Moon.* Аранжировка О. Добротина ... 120
Б. Ховард. *Fly Me to the Moon.* Аранжировка в стиле свинг О. Добротина ... 125
Б. Ховард. *Fly Me to the Moon.* Аранжировка в стиле босса-нова О. Добротина ... 129
В. Власов. *Давай посвингуем.* Аранжировка О. Добротина ... 133
С. Манукян. *Ветерок.* Аранжировка О. Добротина ... 135
Дж. Маркс, С. Саймонс. *All of Me.* Аранжировка А. Ван Дамма, транскрипция А. Томази, редакция О. Добротина ... 140
Р. Роджерс. *With a Song in My Heart.* Аранжировка Ф. Марокко ... 145
Библиографический список ... 148

По вопросам и предложениям обращаться:

тел. +7(926)574-80-55
http://olegdobrotin.com
e-mail: dobrotin-jazz@narod.ru
https://vk.com/oleg45120

Компьютерный набор и вёрстка – Олег Добротин
http://nabor-not.ru