Ирина Бойко

Джазовые Акварели

для фортепиано

Редакция Э. Бабасяна

рисунки Владимира Белана

Москва
"Музыка"
2001

Предисловие автора

*"**Джазовые акварели**"— сборник фортепианных пьес для учащихся детских музыкальных школ, музыкальных студий и школ искусств. Этот материал возник в процессе педагогической практики автора.*

Пьесы разнообразны как в стилистическом, так и в характеристическом отношении. Сборник состоит из 23 пьес разной трудности. Условно их можно разделить на три группы.

В первую группу входят пьесы с № 1 по № 10. Эти пьесы вырабатывают у начинающих пианистов первоначальные навыки джазового исполнительства. Первые три пьесы можно исполнять достаточно свободно, с чувством свинга (с раскачкой, с полетностью). Например, в "Лебединой реке" вместо ♫ можно сыграть ♫ (желательно ближе к ♫). Однако это вовсе не означает, что нужно отойти от основной метрической канвы, лежащей в основе любого джазового произведения. Можно лишь ритмически "раскрасить" музыкальную ткань путем предвосхищения, опережения тактовых долей либо, наоборот, путем запаздывания, "оттяжки". В джазе подобный прием получил название "off-beat", ("оф-бит", то есть — буквально — "мимо доли", "не в долю") ; это один из важнейших признаков свинга. С описанным приемом тесно связаны встречающиеся в сборнике артикуляционные обозначения: > (акцент) и _ (tenuto). Если не предполагаются характерные для свинга ритмические отступления от записи, то рядом с темповым обозначением дается указание ♫=♫ (в пьесе "Шаг за шагом"). Следует обратить внимание на специфическое туше, применяемое джазовыми пианистами; его можно назвать "неполным legato" (или quasi legato — "как бы legato", "почти legato").

Вторую группу составляют пьесы с № 11 по № 15. Они отличаются ориентацией на мелодико-ритмические интонации джаз-рока, музыки кантри и другие интонации фольклорного происхождения.

Третья группа пьес (начиная с № 16) рассчитана на более подвинутых учащихся.

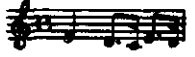
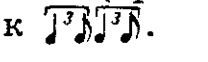
Трехдольность в джазе — с 50-х годов XX века — занимает достаточно прочные позиции. Не случайно в настоящий сборник вошли три вальса (№ 16, № 19, № 22).

Произведение известного американского композитора Джорджа Гершвина "Summertime" ("Летняя пора"– Колыбельная из оперы "Порги и Бесс") интерпретировано автором сборника для старшеклассников.

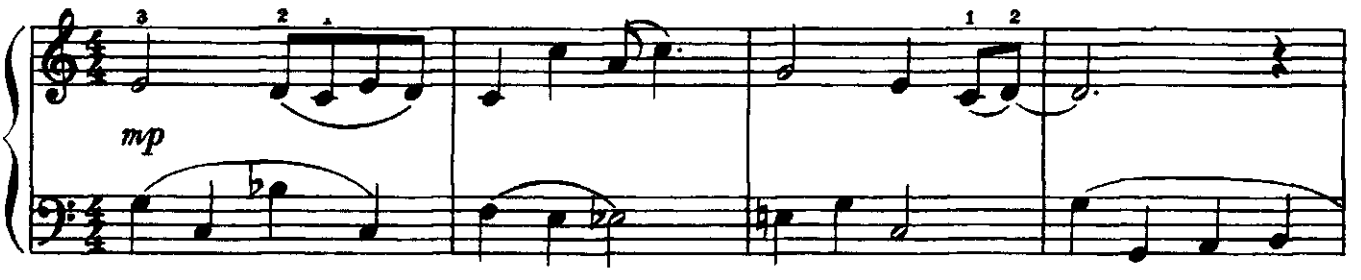
Пьесы № 20, № 21, № 23 требуют определенной технической подготовки. Они примыкают к жанрам буги-вуги (№ 21), рэгтайма (№ 23), современной джазовой баллады (№ 20).

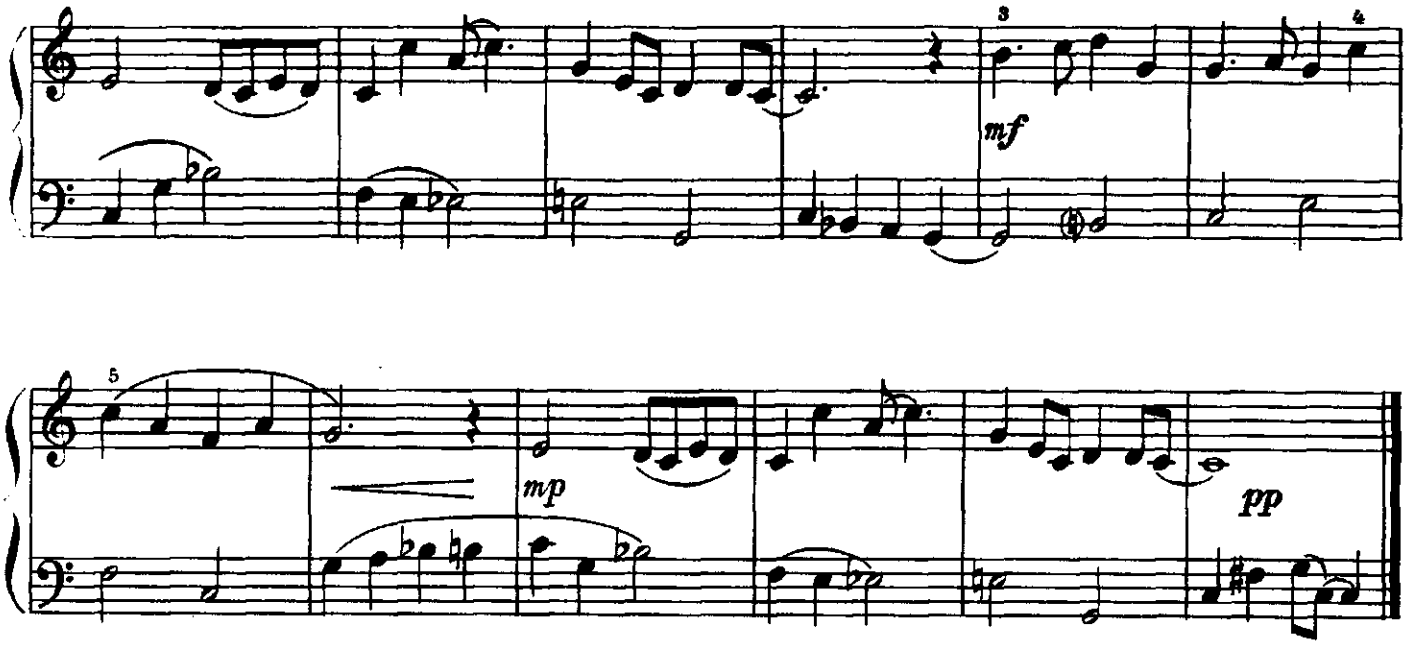
Сборник дает некоторое представление о специфике джазового исполнительства и о стилях джазовой музыки. Сходные задачи (правда, в основном с расчетом на более высокий уровень подвинутости) ставит получивший широкую известность "Джазовый альбом" *И. Якушенко.*

№ 1

Баллада "Swanee River" ("Лебединая река", 1851) — одна из самых популярных пьес Стивена Фостера. Во второй половине XIX века такие баллады часто исполнялись в пользовавшихся огромной популярностью "менестрельных" представлениях американских бродячих театральных трупп. Песня "Лебединая река" изложена в двух вариантах, отличающихся друг от друга партией левой руки: в основном варианте левая рука имитирует манеру игры на контрабасе, в облегченном — поддерживает песенную мелодию самыми необходимыми басовыми звуками. Партию правой руки можно исполнять в точном соответствии с нотным текстом, но можно играть эту мелодию как бы раскачивая ее (привнося в нее элементы свинга):  причем ♫♫ приближается к  .

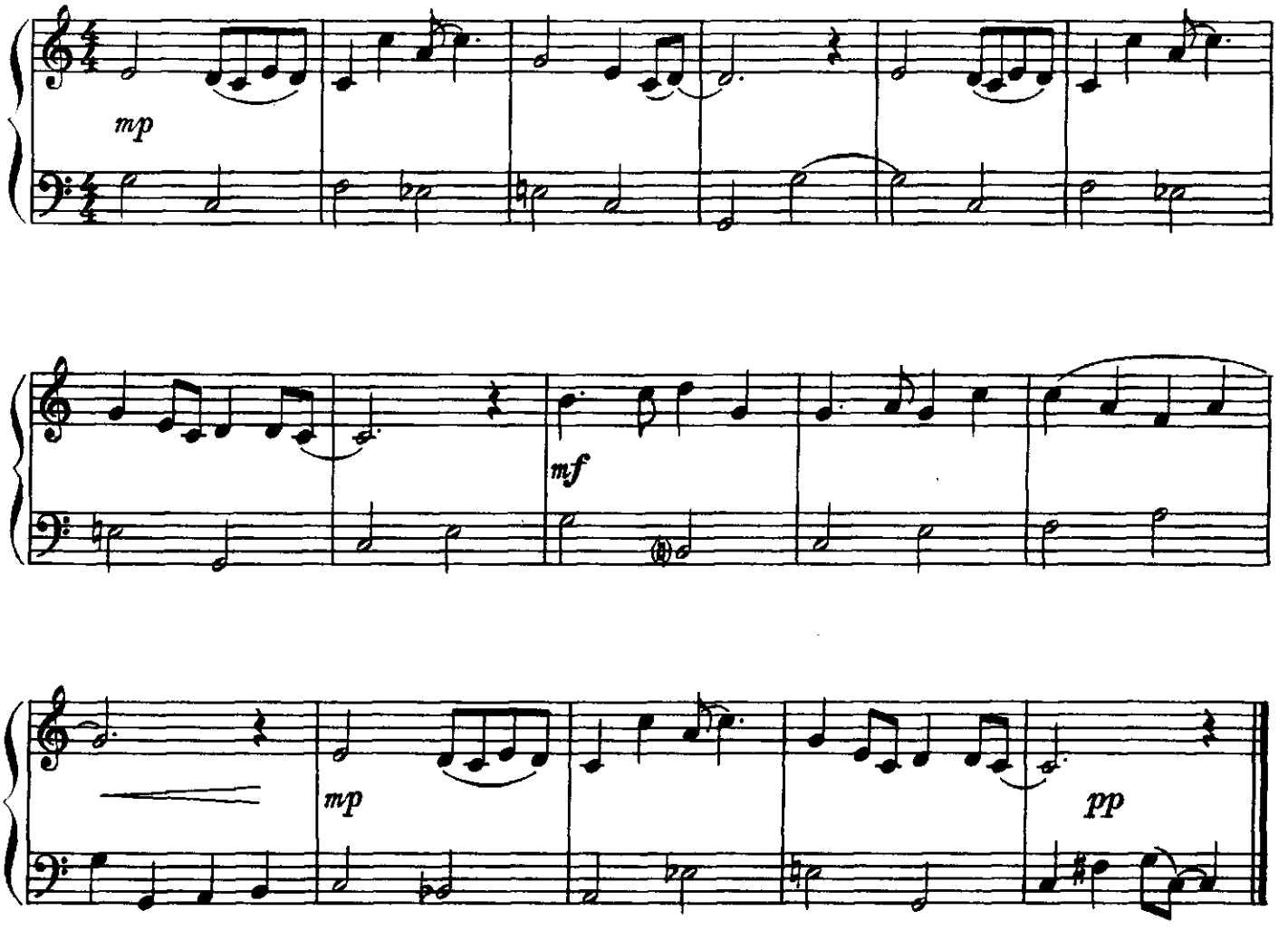
Умеренно





Облегченный вариант:

Умеренно

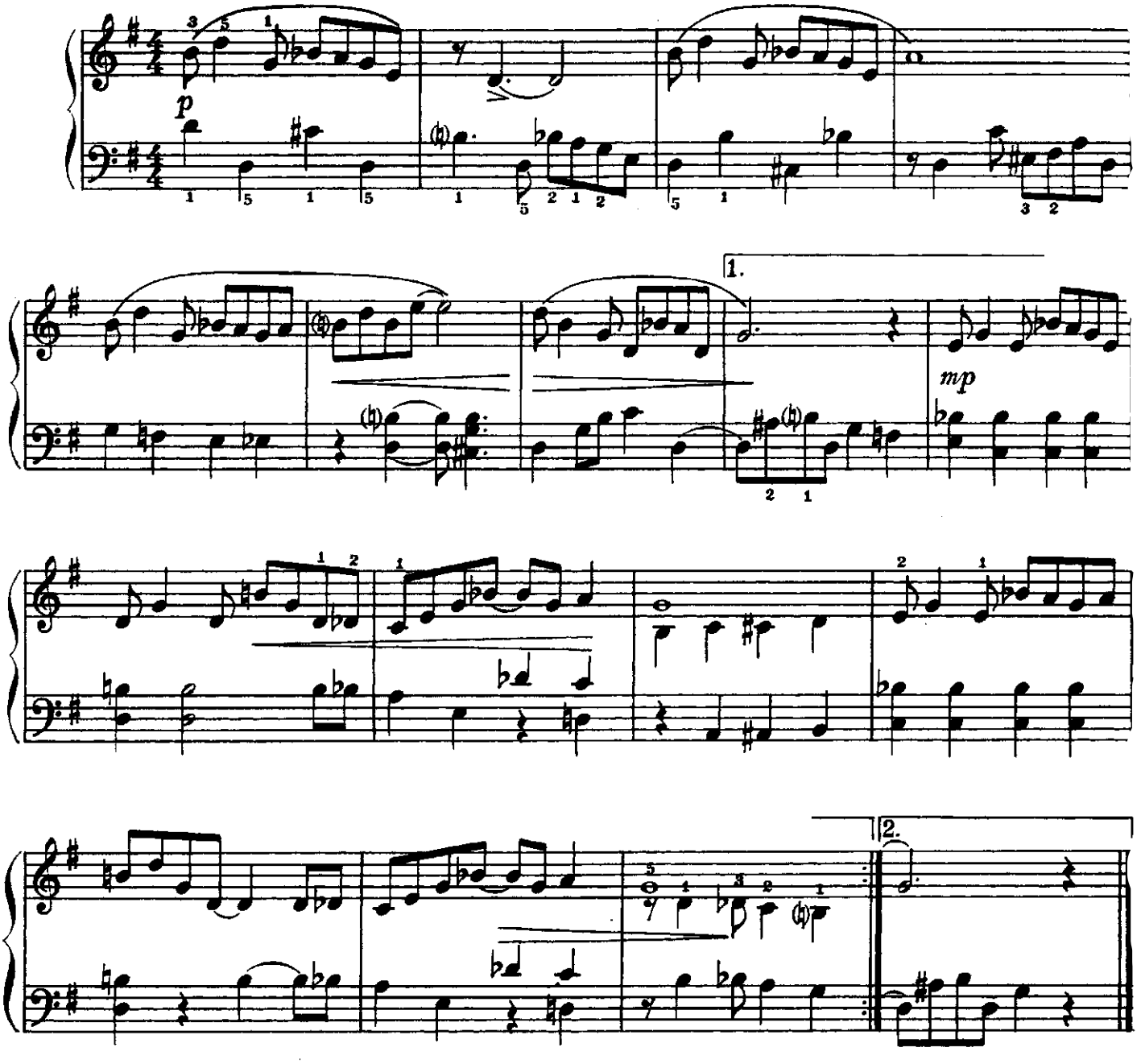


№ 2

Пьеса написана в традиции духовных песнопений ("спиричуэлс") американских негров. Такие песнопения появились примерно в 50—60-х годах XIX века на основе хоровых религиозных гимнов, негры стали вводить в хоровое пение элементы импровизации. Название пьесы определяет ее характер и мягкую манеру исполнения — синкопы в данном контексте не играются активно. Мелодию можно слегка "свинговать". В ней присутствуют элементы блюза — "blue notes" ("блюзовые ноты"); так называют III, V, VII пониженные ступени мажорной гаммы.

Лунное настроение

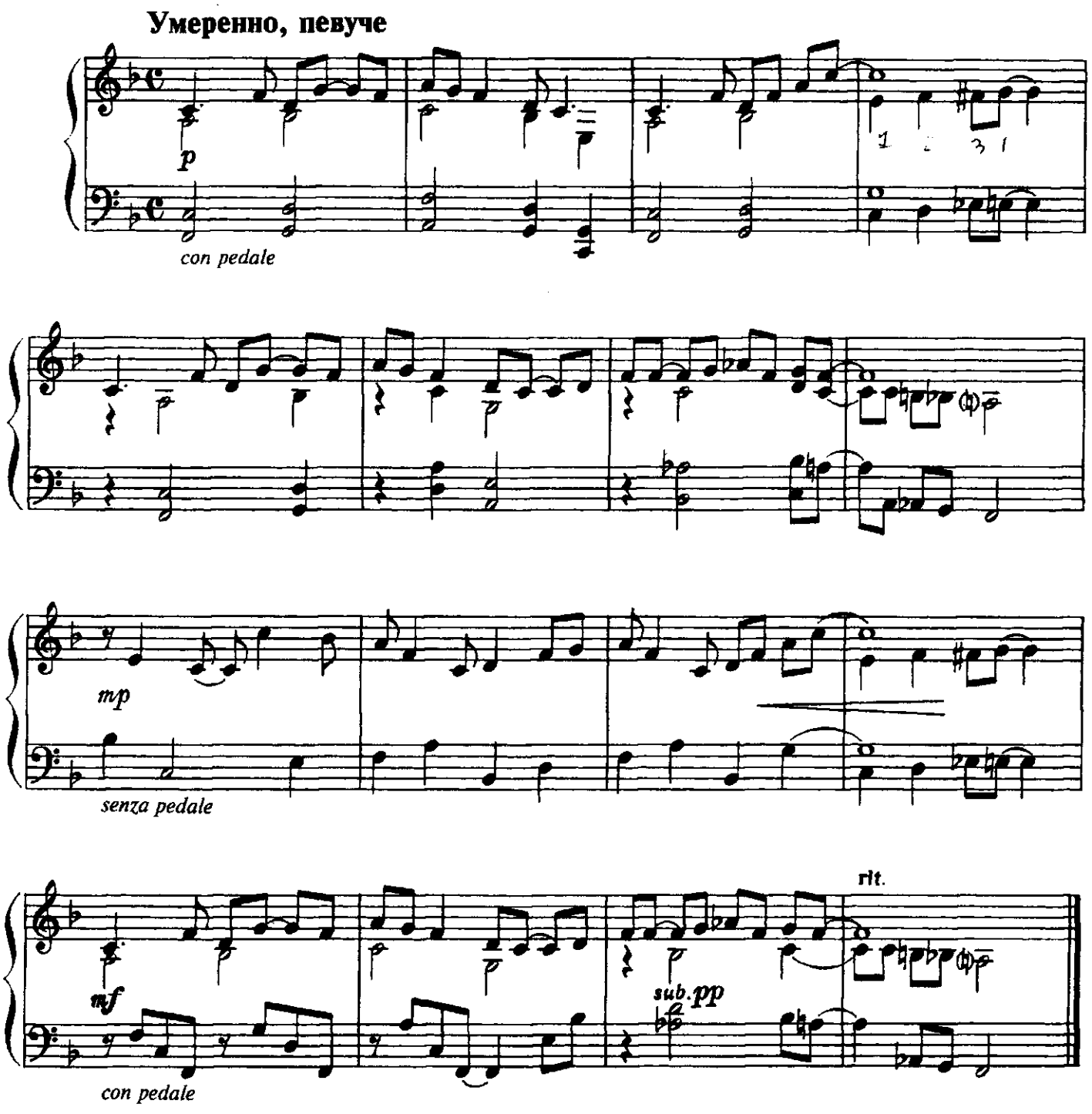
Не спеша



№ 3

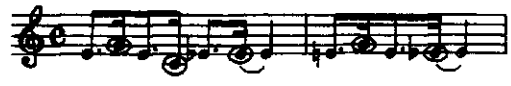
Еще один образец в духе спиричуэлс. В этой пьесе впервые используется аккордовое изложение (такты 1—8). В тактах 9 — 12 в сопровождении имитируется игра на контрабасе (pizzicato); этим объясняется отсутствие педали. Использование педали в тактах 1—8, по замыслу автора, неотъемлемо от музыкального образа.

Серебряное озеро



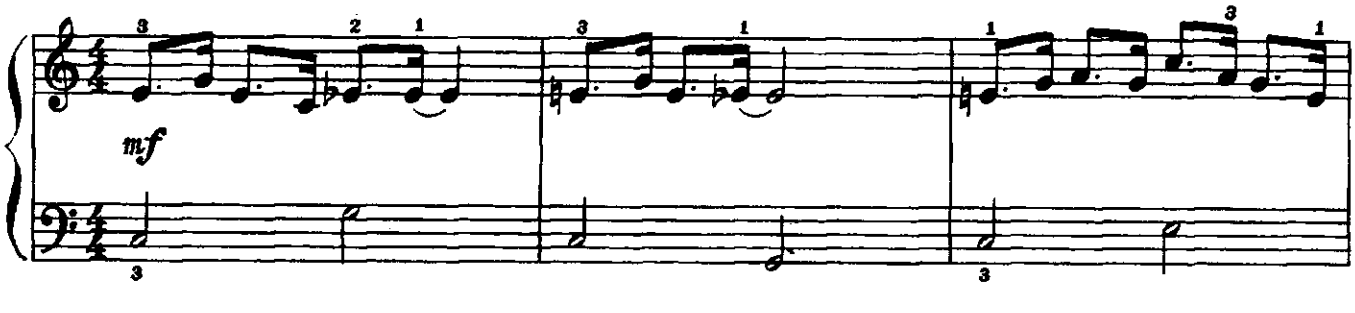
№ 4

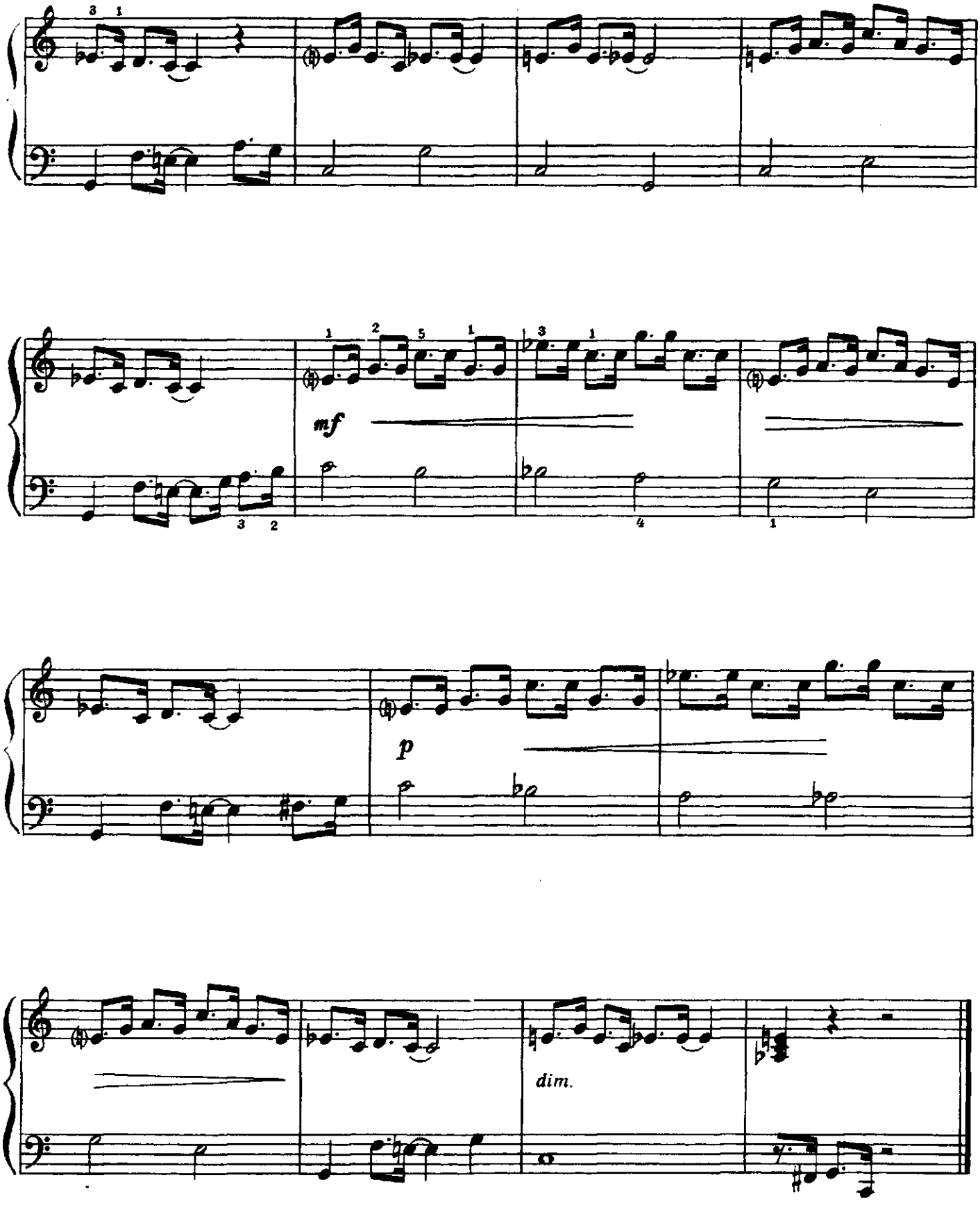
Учебная пьеса, полезная для воспитания в юном исполнителе чувства свинга. Свинговая специфика джазовой ритмики проявляется в тенденции к "расшатыванию" метрической пульсации. В данном случае это будет выглядеть так: каждая шестнадцатая (в нижеследующем нотном примере эти ноты помечены кружками) должна прозвучать несколько более весомо, чем предшествующая ей восьмая с точкой.



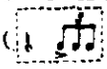
Технические задачи, которые ставит перед учеником эта пьеса, отражены в самом ее названии. Чередование III натуральной и III пониженной (блюзовой) ступеней придает звучанию своеобразный "мерцающий" характер.

С движением, как бы раскачивая



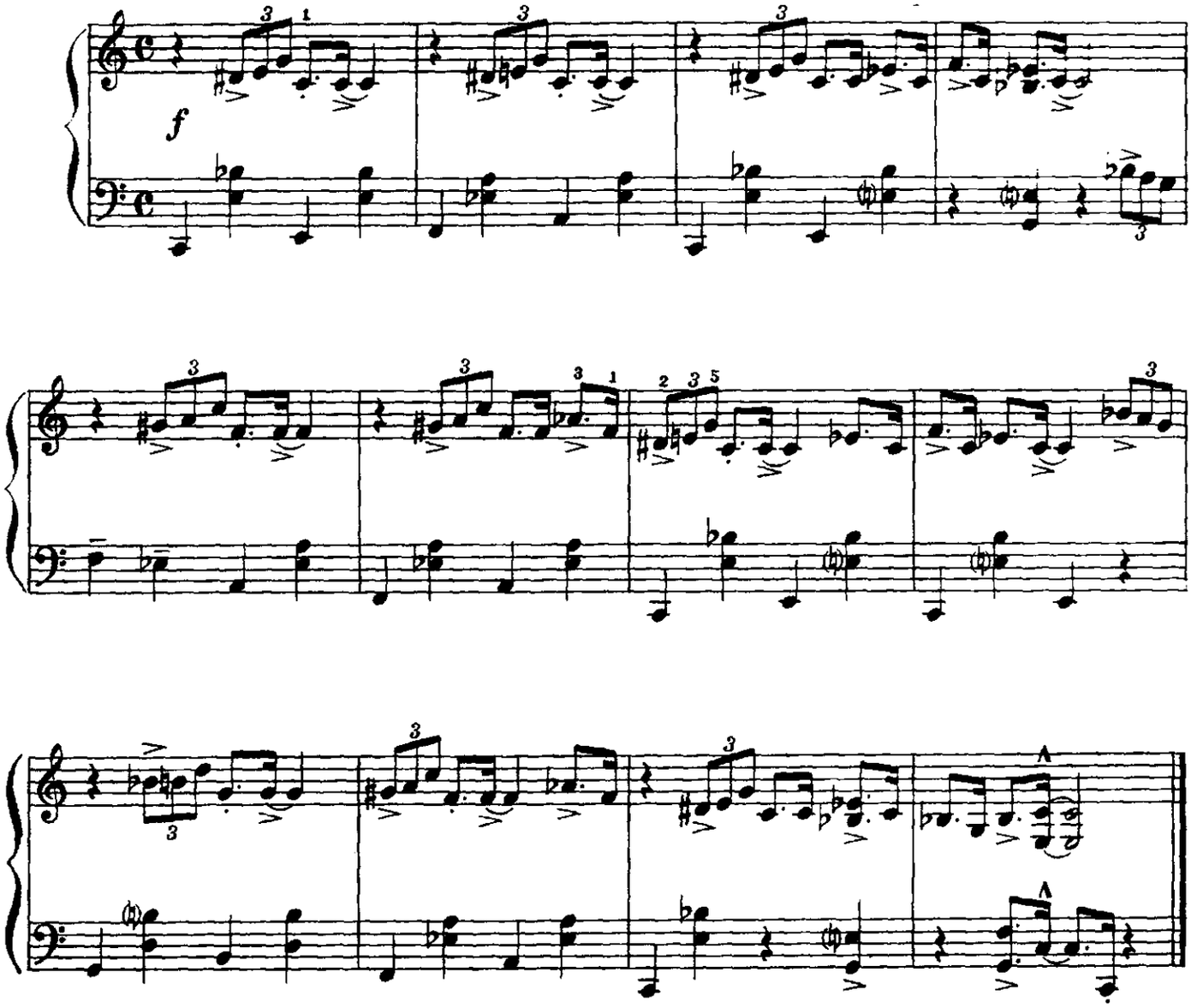

mf
p
dim.

№ 5

В этом блюзе используется характерная для джазовой ритмики формула ; в ее основе лежит синкопирование как следствие а) динамических акцентов () и б) акцентного опережения метрической доли ( ). Следует обратить внимание на 6-й и 7-й такты: переосмысление (метрическое смещение) основной ритмической формулы в 7-м такте может вызвать определенные затруднения, но здесь на помощь приходит акцентированная 4-я доля 6-го такта. Подчеркнуто ровные четвертные длительности в партии левой руки напоминают аккомпанемент в рэгтайме. Часто встречаются blue notes (в основном III пониженная ступень).

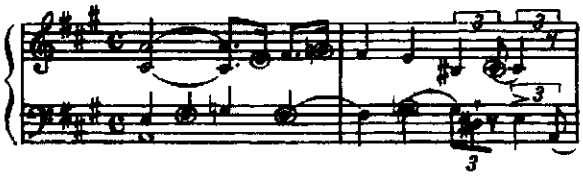
Забавный блюз

С движением



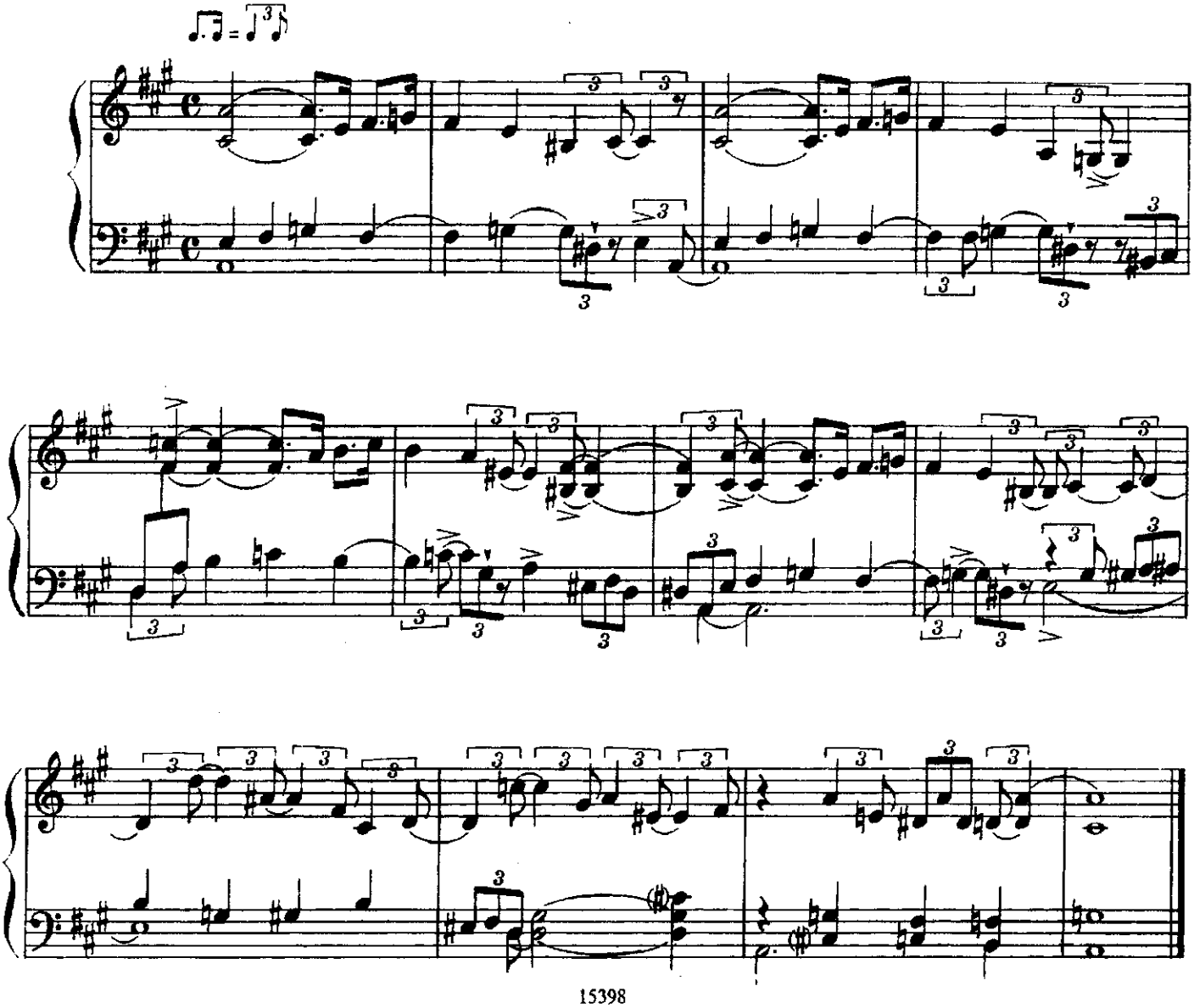
№ 6

Пьеса написана в типично блюзовой манере, что проявляется в использовании blue notes (пониженных III и VII ступеней мажорной гаммы) и в характерном аккомпанементе (с преобладанием выдержанных звуков). Необходимо, кроме того, обратить внимание на свинговую природу несовпадения так называемых условных ритмических акцентов в партиях левой и правой руки:



Эту пьесу целесообразно разучивать каждой рукой отдельно; при этом нужно тщательно следить за всеми ритмическими деталями.

Размышление

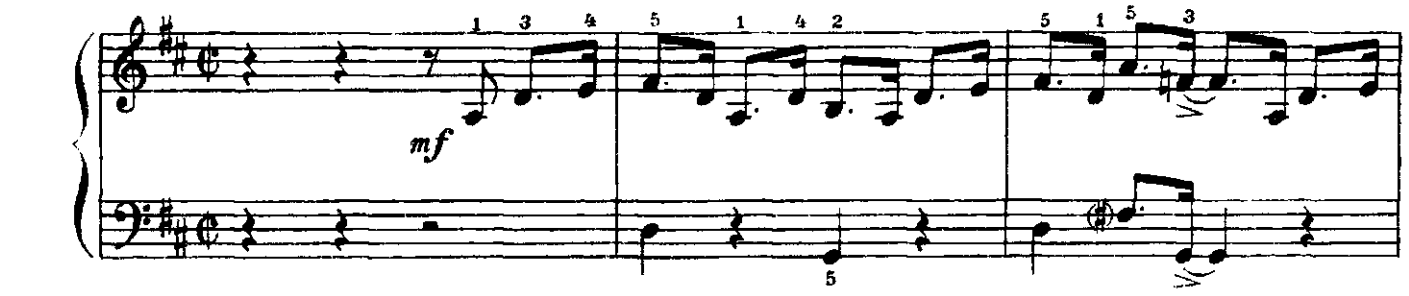


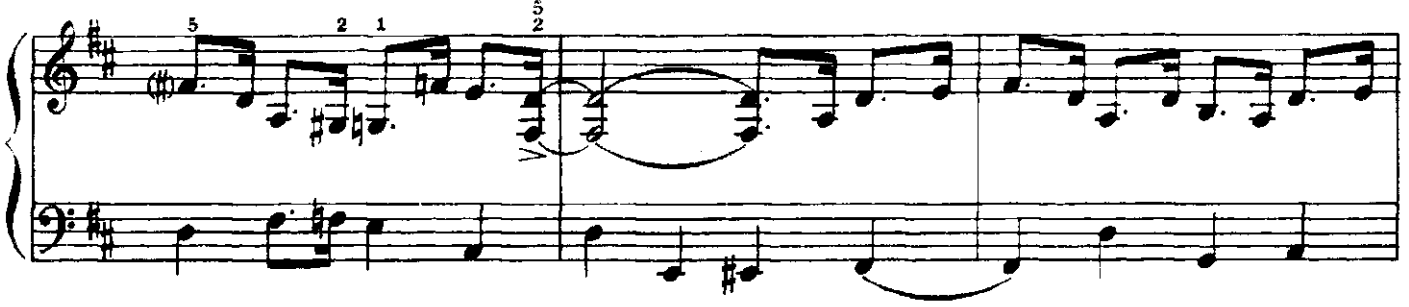
№ 7

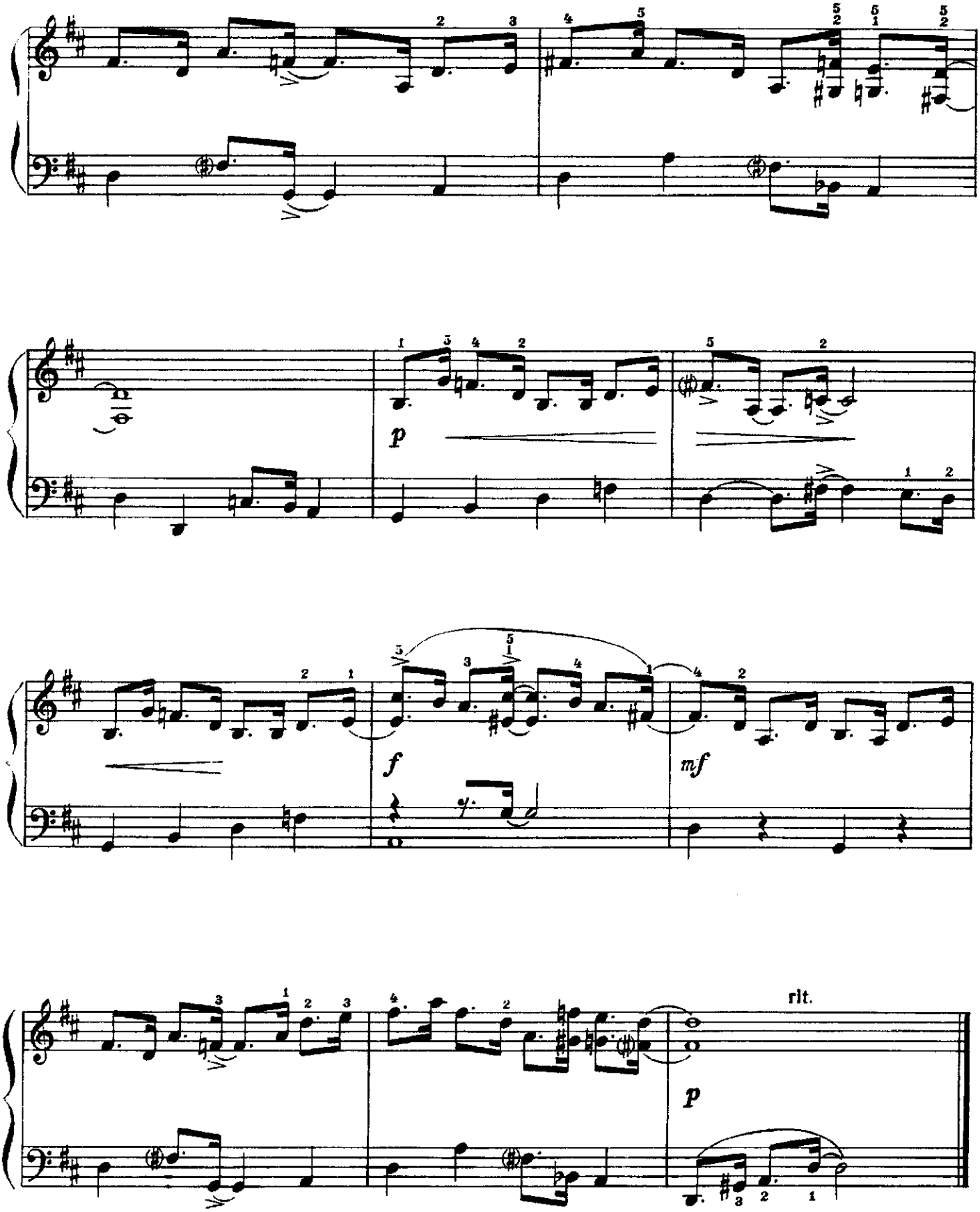
Лежащее в основе этой пьесы чередование акцентов на сильных и слабых долях не вызывает особых затруднений у юных музыкантов.

Леди на прогулке

С иронией ♩. = ♪³





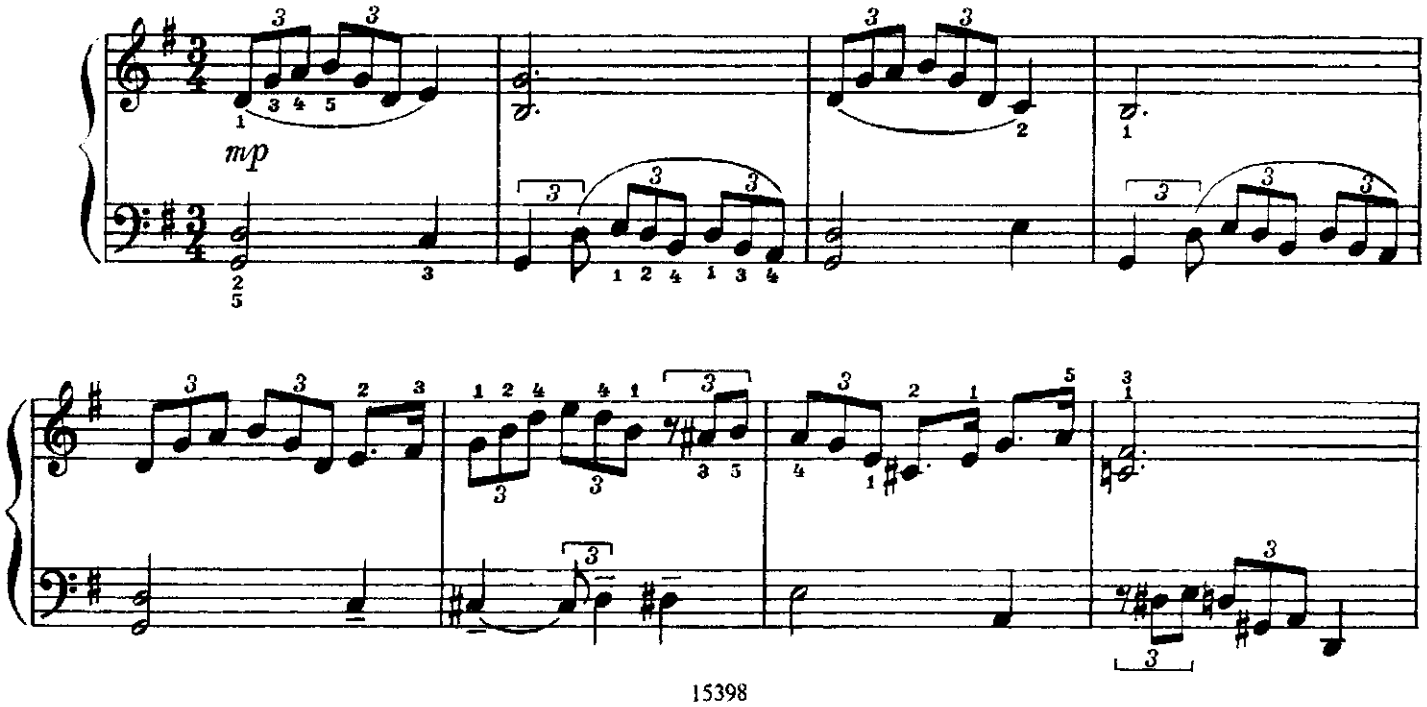

p
f
mf
p
rit.

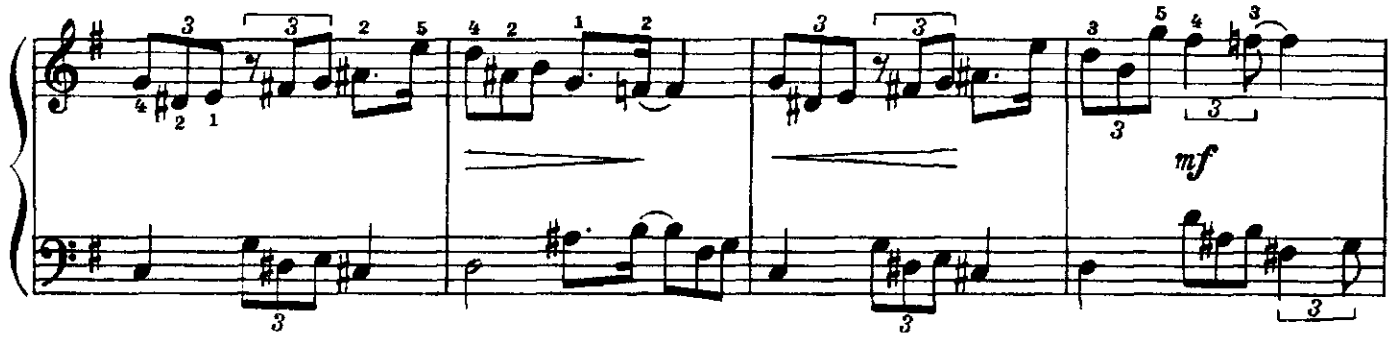
№ 8

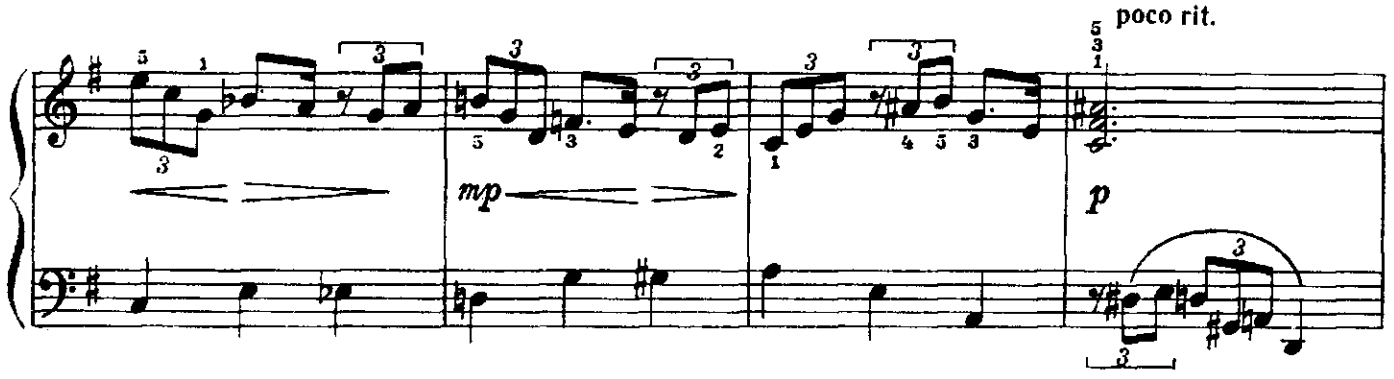
Пьеса написана в трехчастной форме. В ее крайних разделах ощущаются черты спиричуэлс. В среднем разделе они выступают в сплаве с уже знакомыми ученику ритмоинтонациями блюза и традиционного джаза (имеются в виду новоорлеанский стиль и диксиленд). Автор предлагает исполнителю проставить все акценты (основные и условные), опираясь на приобретенные знания и навыки.

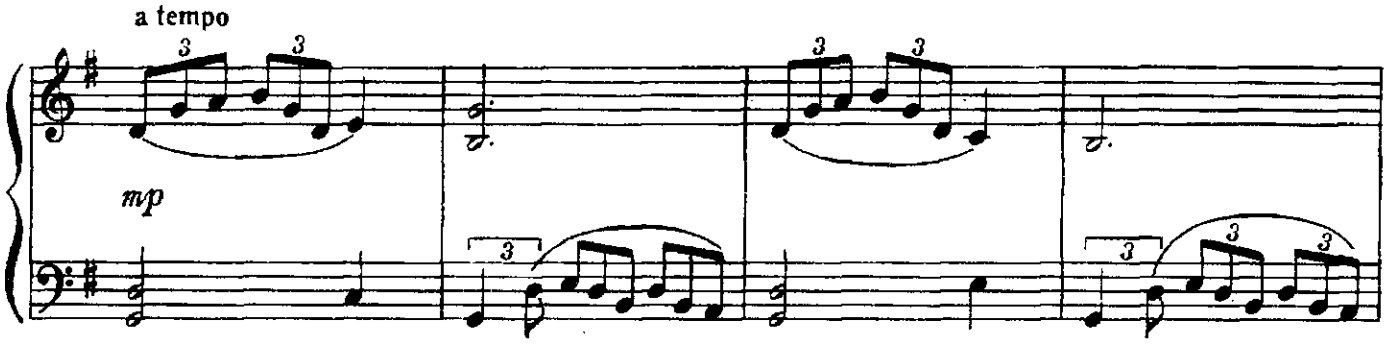
Упрямый котёнок

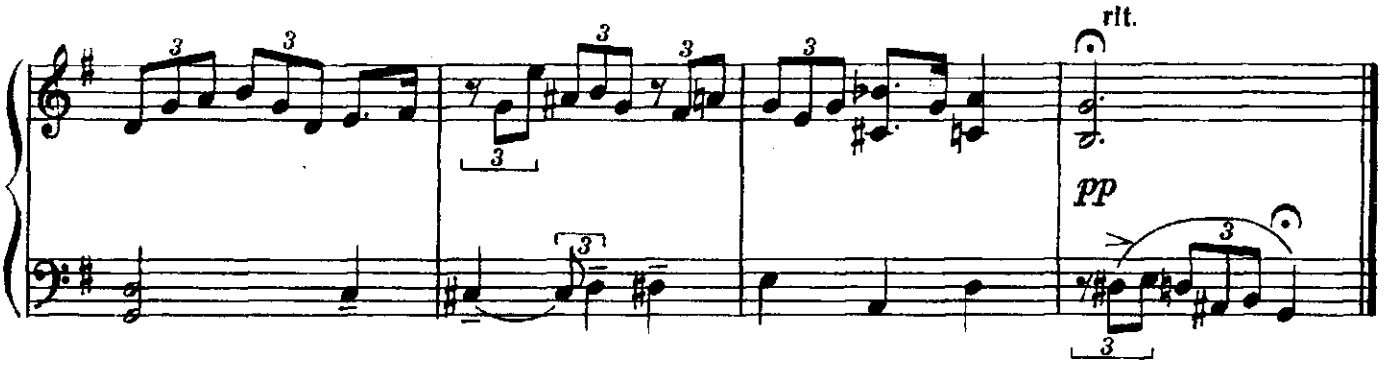
В умеренном движении. Мягко ♩. = ♪³




mf


poco rit.
mp
p

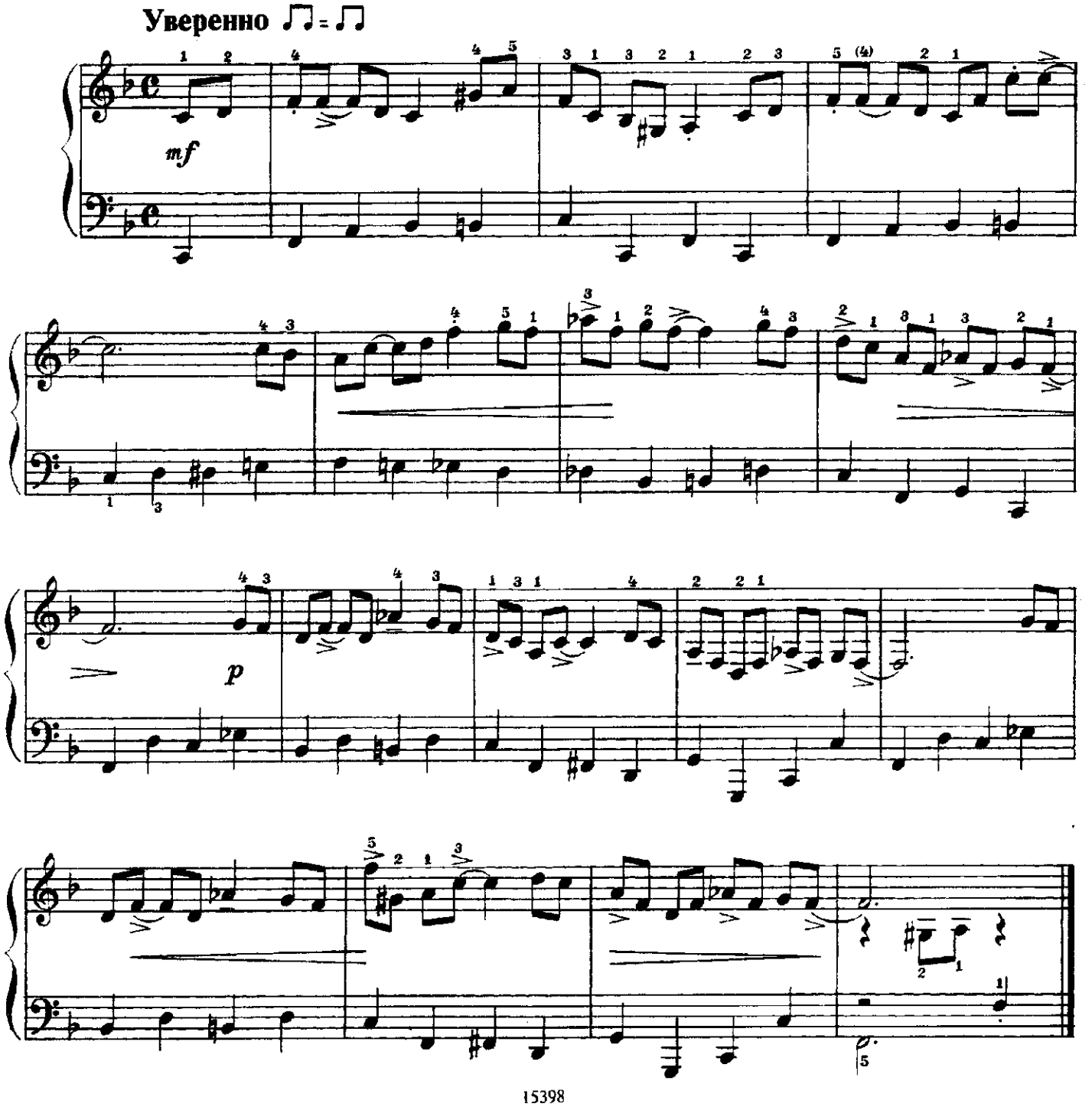

a tempo
mp


rit.
pp

№ 9

Эту пьесу следует играть очень четко, точно выполняя все штрихи (staccato, акценты). Синкопирование происходит из-за смещения метрических акцентов и опережения тактовых долей. Левая рука имитирует "блуждающий (шагающий) бас" (walking bass), типичный для традиционного джаза. Какие бы то ни было отступления от зафиксированного в нотном тексте ритмического рисунка противоречили бы стилистике пьесы.

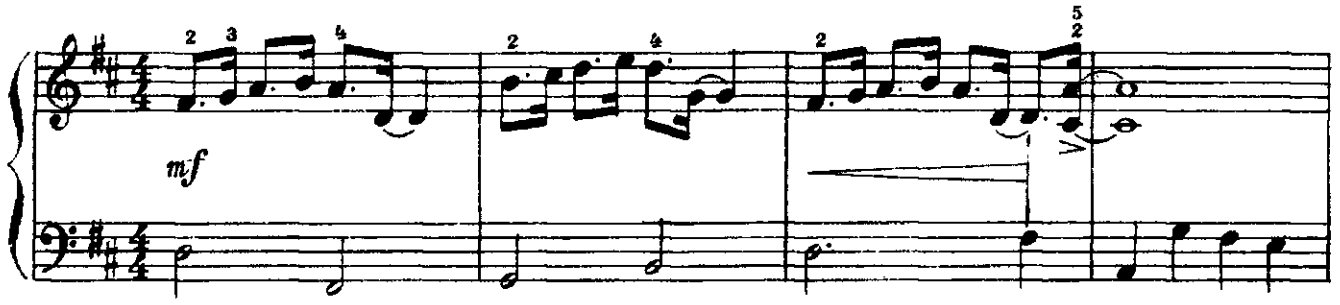
Шаг за шагом

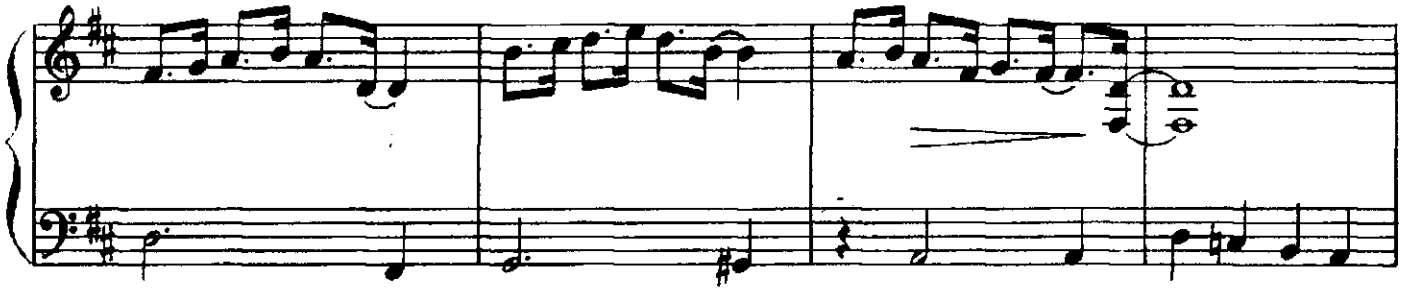


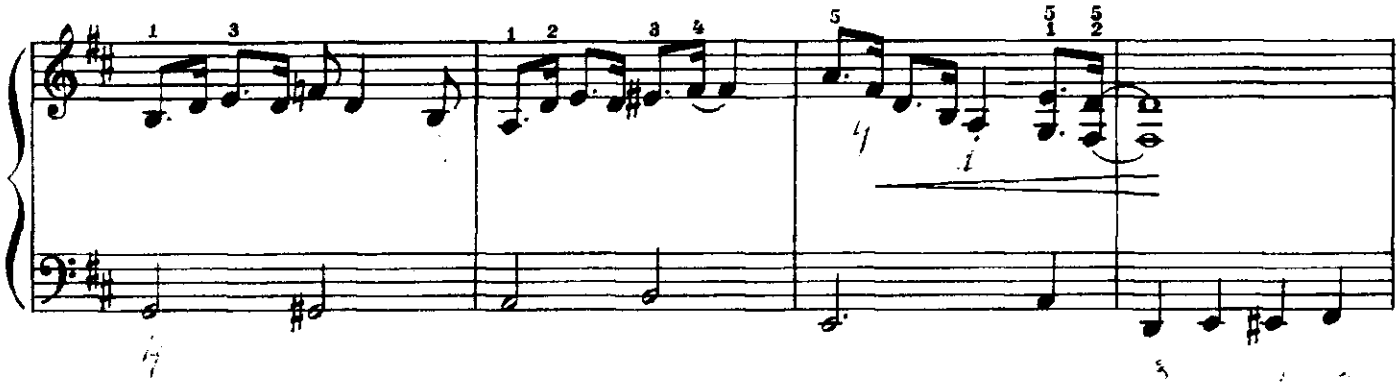
№ 10

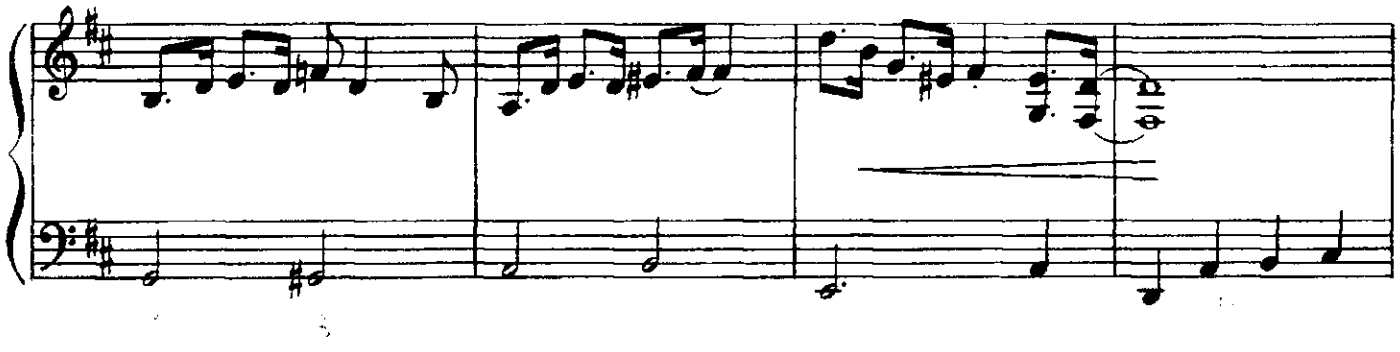
Пьеса ставит перед учеником примерно такие же исполнительские задачи (суть которых состоит в освоении элементов свинга), с какими он уже сталкивался при разучивании 4-го номера ("Качели").

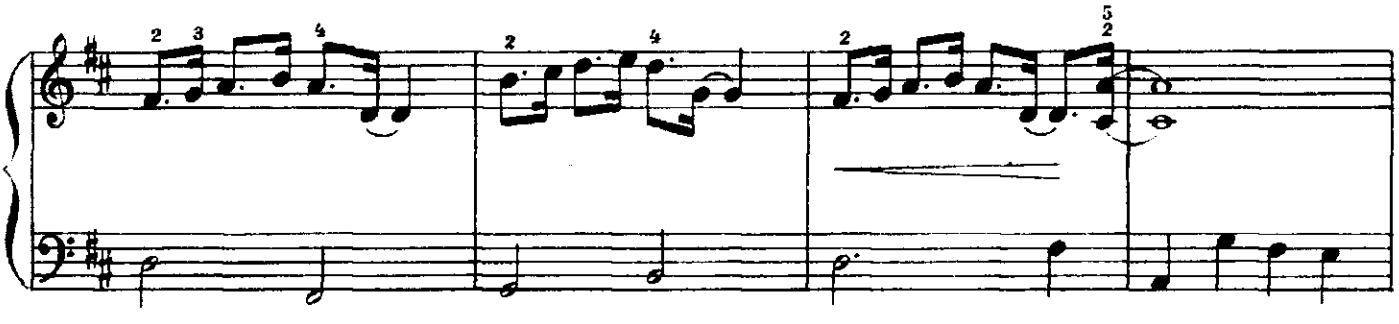
Весело, игриво ♫ = ♩³♪

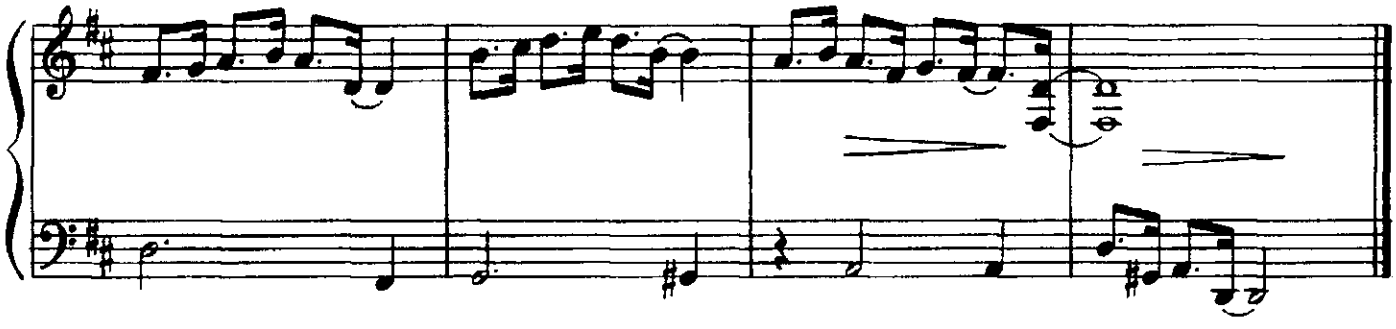










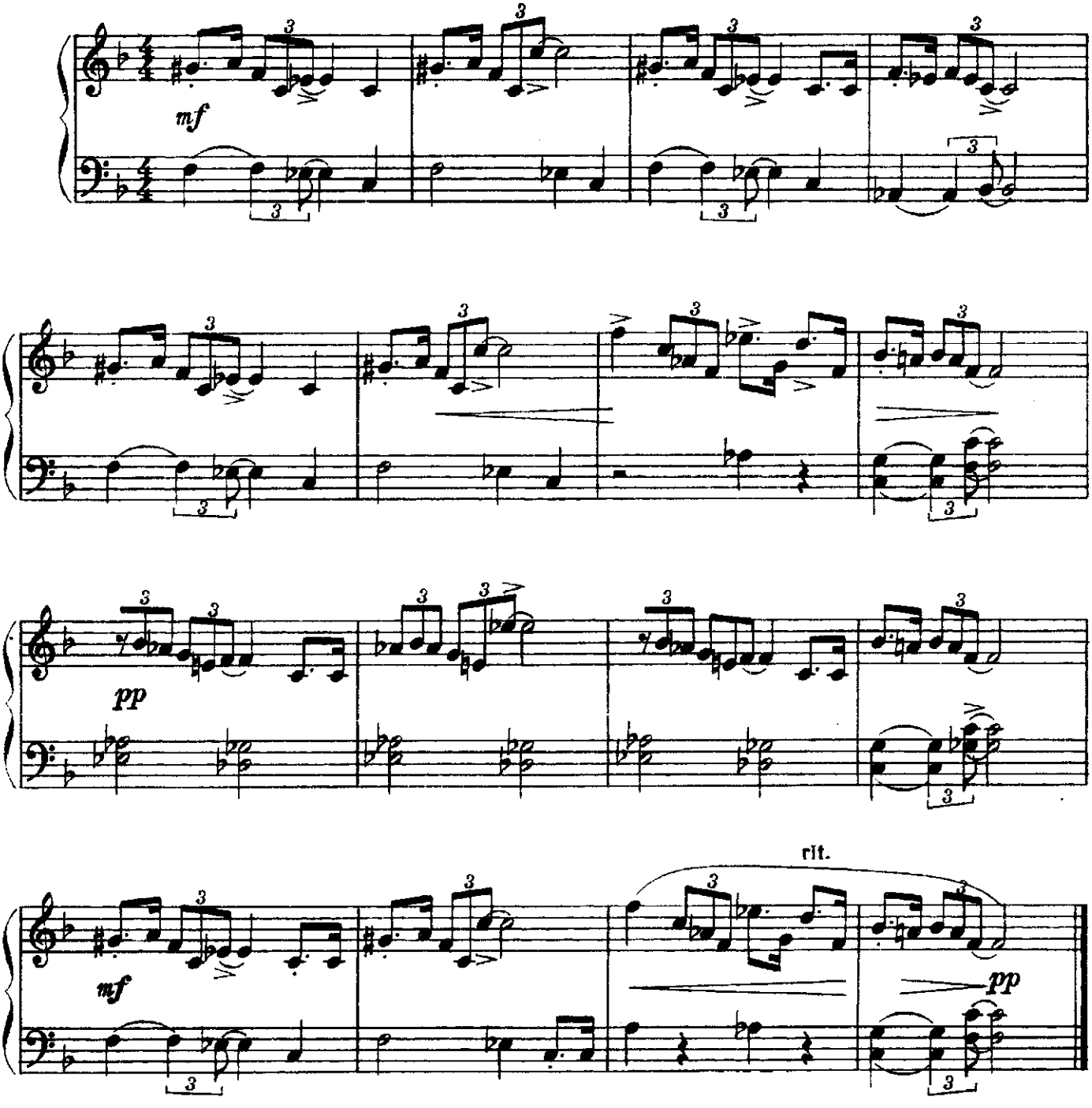


№ 11

Можно представить себе старика, играющего для публики на расстроенной шарманке. Пьеса стилистически неоднородна: в ней сочетаются характерные черты блюза и музыки кантри. Для воплощения музыкального образа необходимо придерживаться проставленных штрихов.

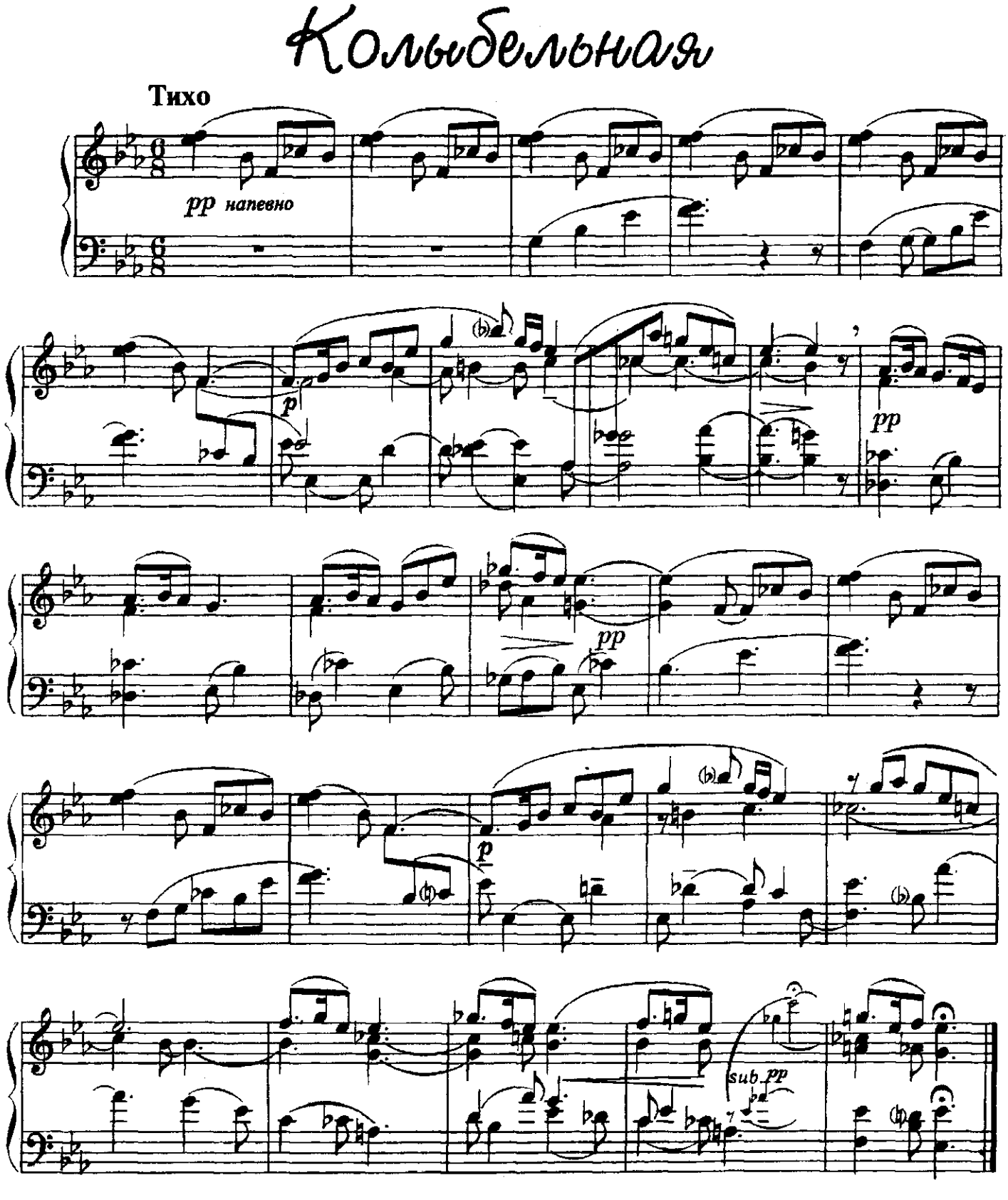
Шарманка

Легко, с движением



№ 12

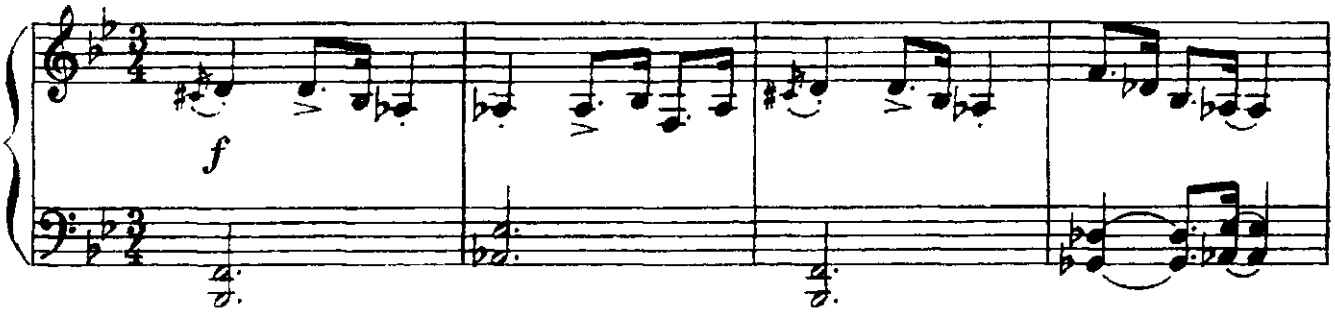
Колыбельная — один из наиболее распространенных жанров народной (а с XVIII века и профессиональной) вокальной, позже инструментальной музыки. В этой "Колыбельной", выдержанной в спокойном, замедленном движении, важную роль играют повторы попевок и ритмических фигур.

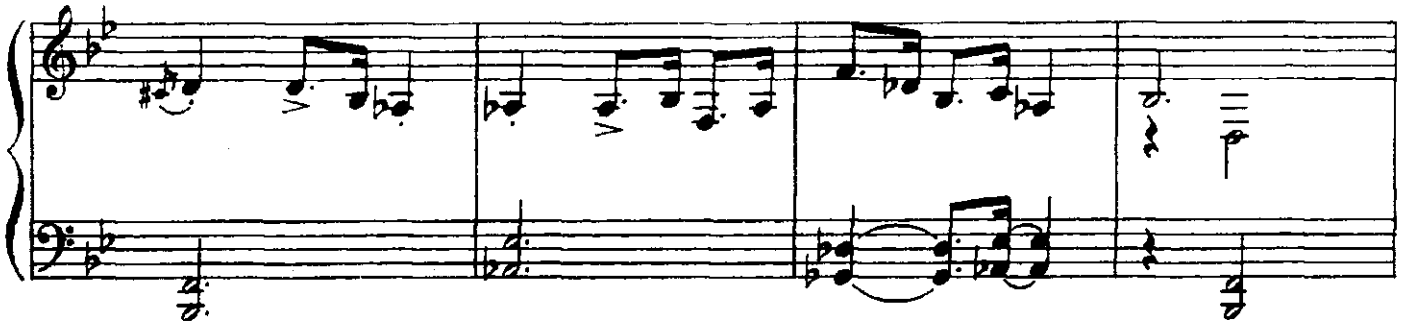


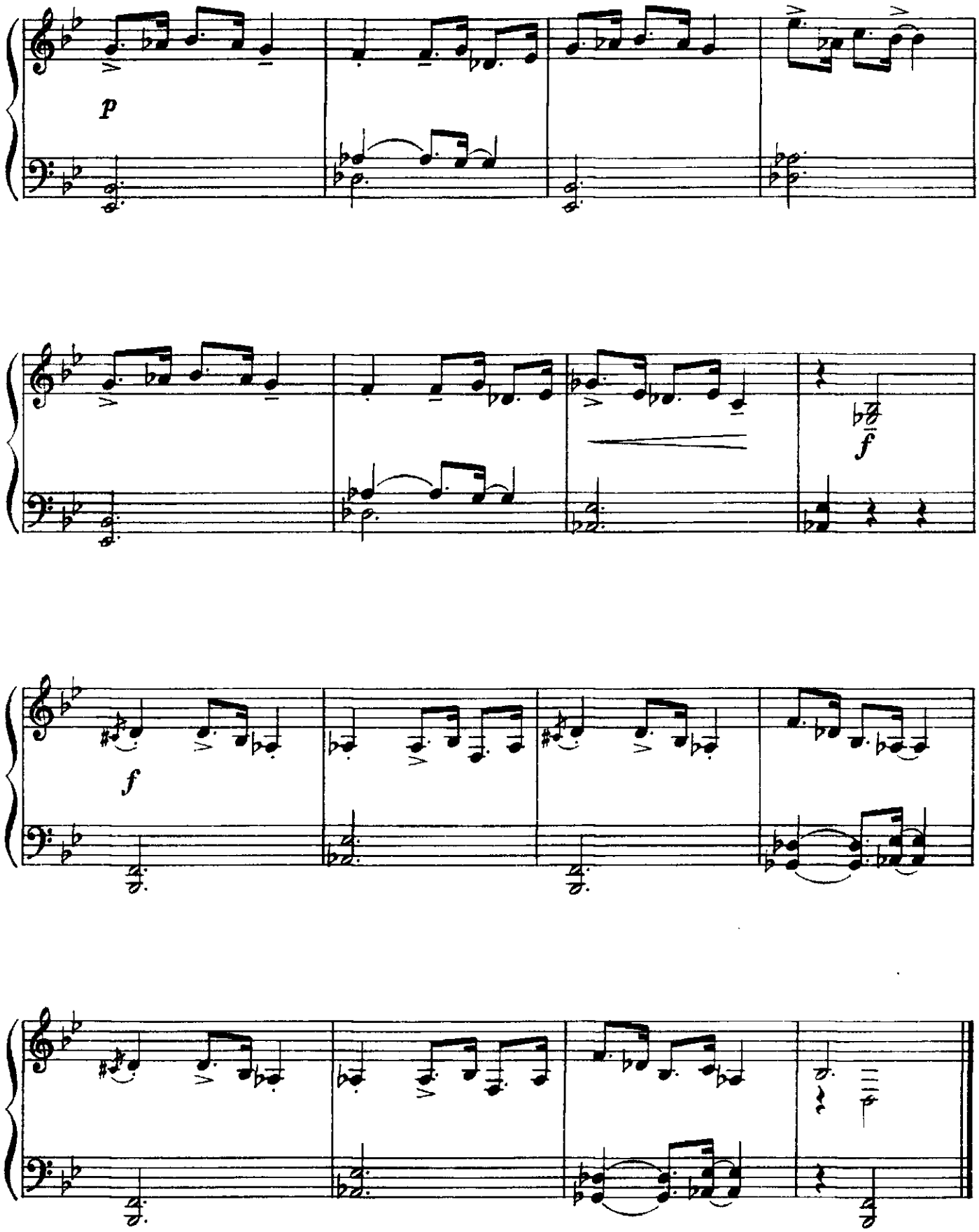
№ 13

Форма пьесы — трехчастная. Крайние разделы, отличающиеся твердым, жестким звучанием, напоминают рок-музыку; в среднем разделе на смену жанровой определенности приходит синтез интонаций рока и фолк-музыки. Характер пьесы не предполагает отклонений от выписанного ритмического рисунка: в пунктирном ритме (♩.♬) не должно быть признаков триольности.

Жестко. Неторопливо





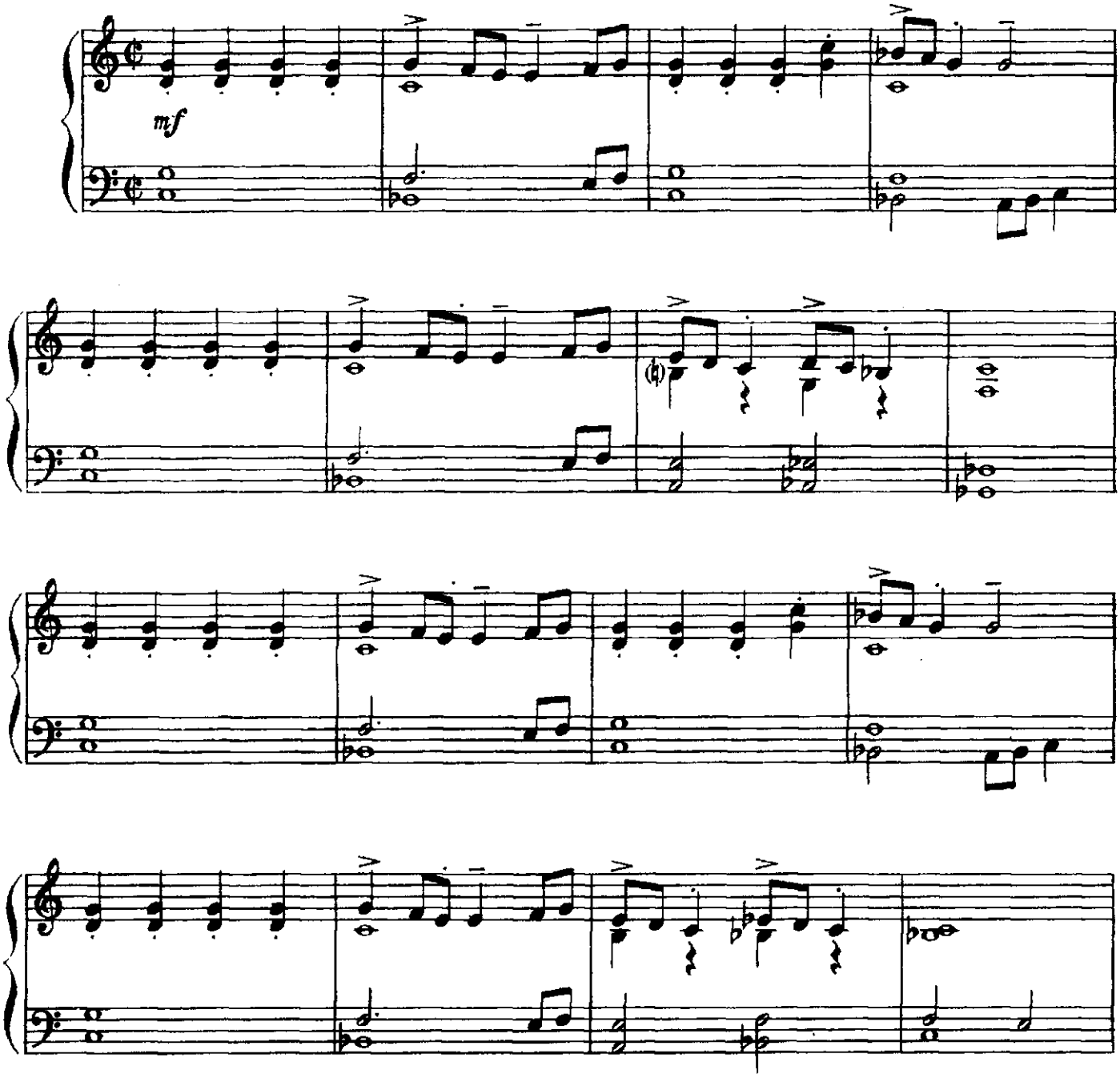

p
f
f

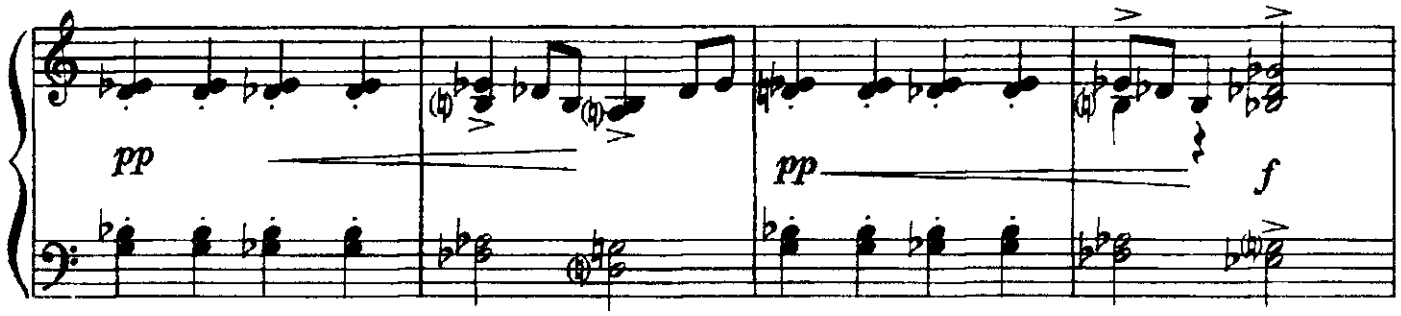
№ 14

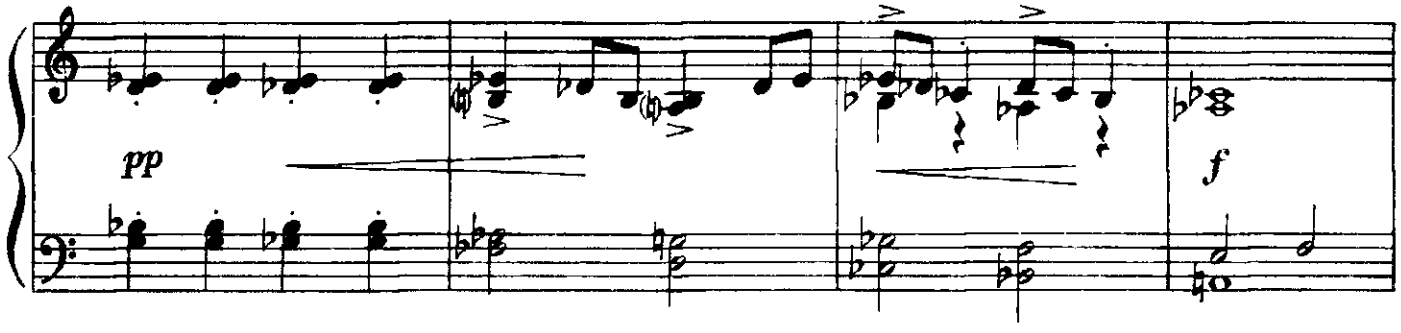
Волынка — старинный народный духовой инструмент, широко распространенный в Шотландии. Состоит он из трубок, причем одна (реже две) исполняют незамысловатые мелодии (в пьесе эта функция у правой руки), а остальные трубки во время игры издают непрерывный монотонный звук (эта функция у левой руки).

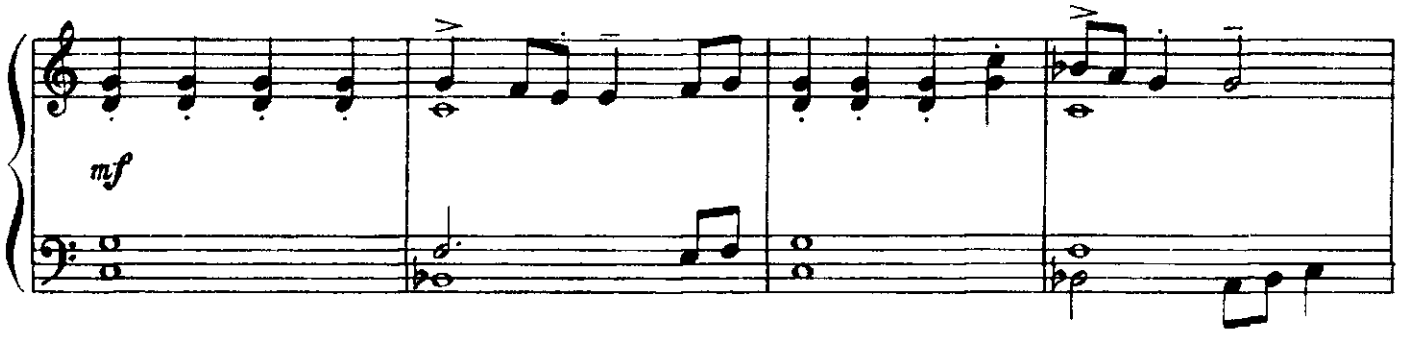
Волынка

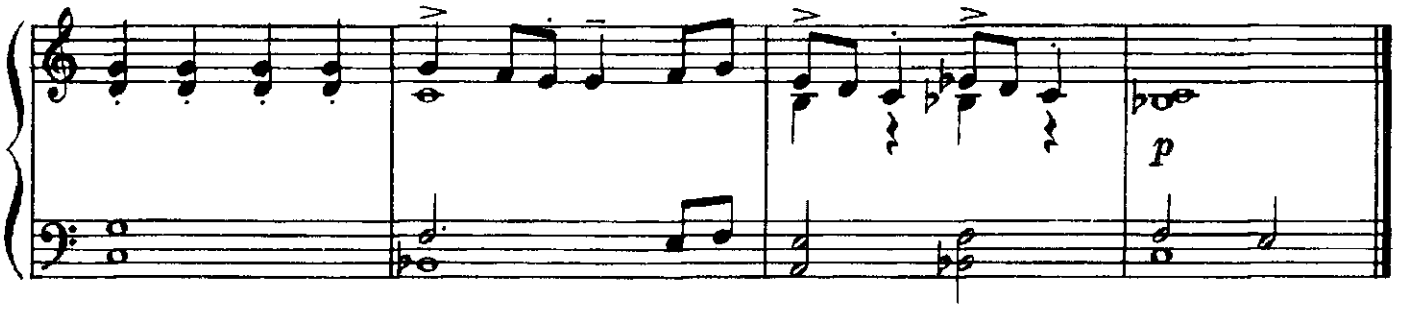
Не спеша, остро




pp
pp
f


pp
f


mf

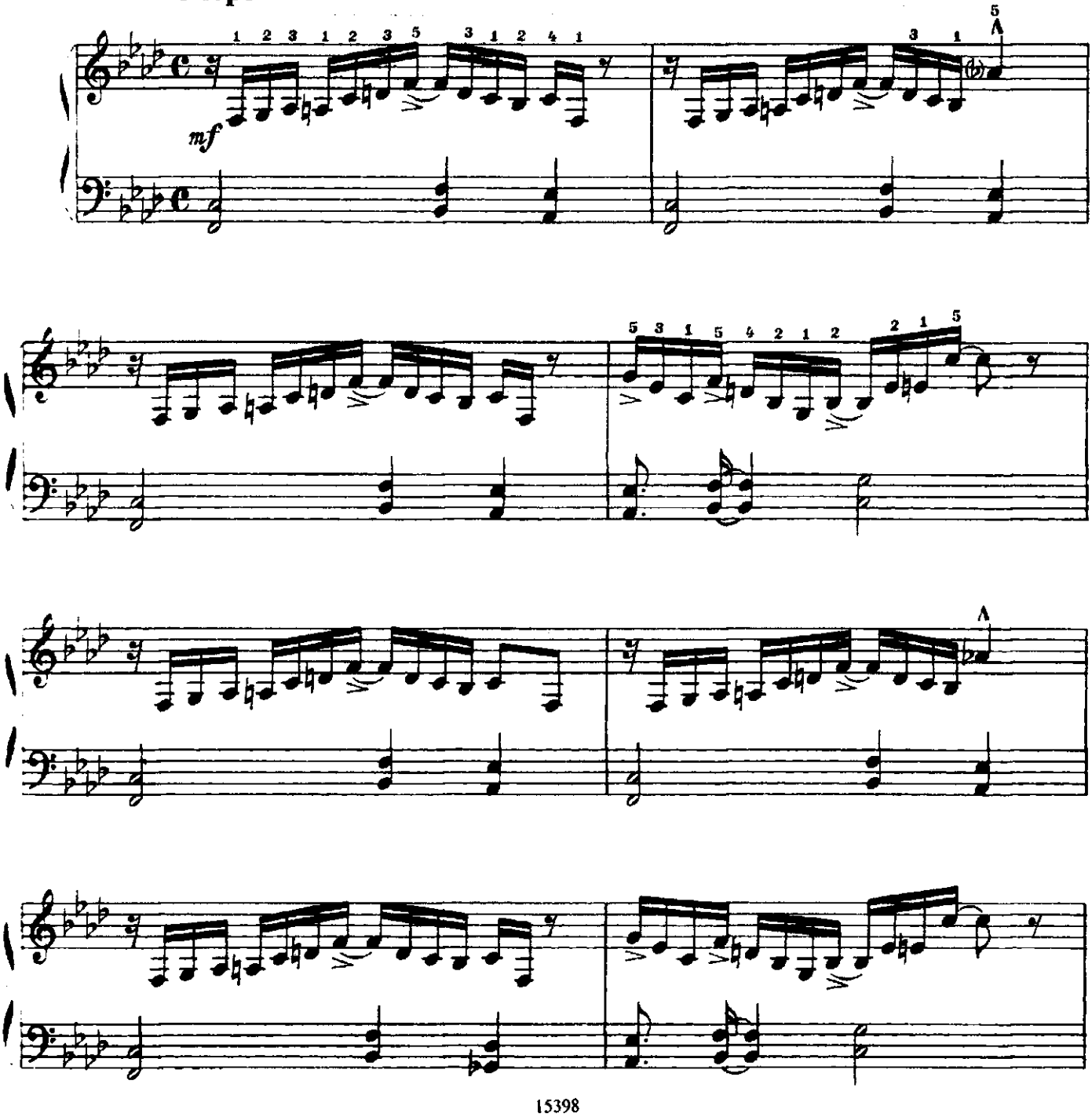

p

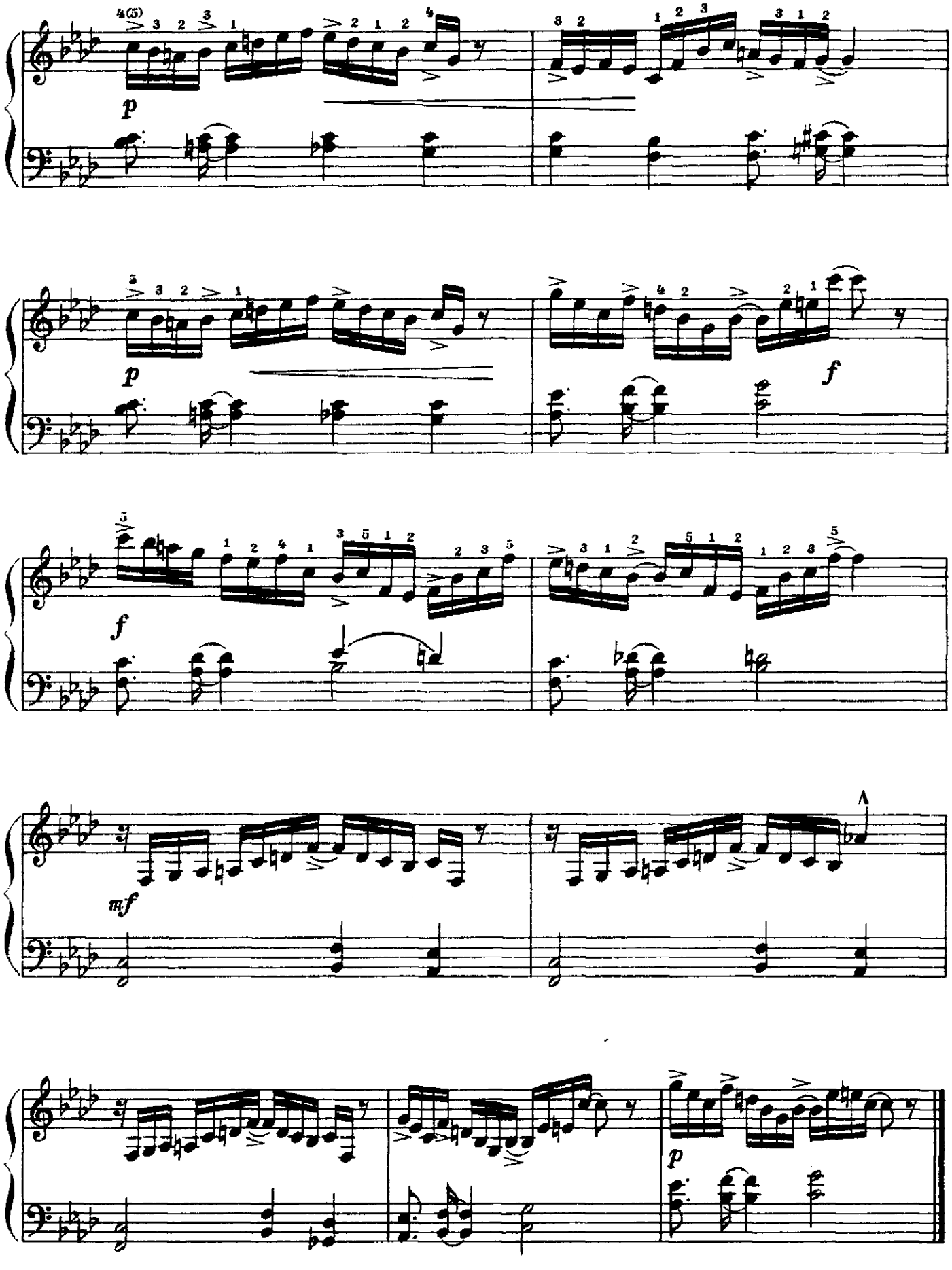
№ 15

По стилистическим признакам этот этюд близок джаз-року. Основная задача его — способствовать выработке специфического туше (в какой-то мере сходного с staccamento), которое можно назвать "неполным legato". Очень важно активно, отчетливо воспроизводить все имеющиеся в нотном тексте акценты.

Этюд

Скоро

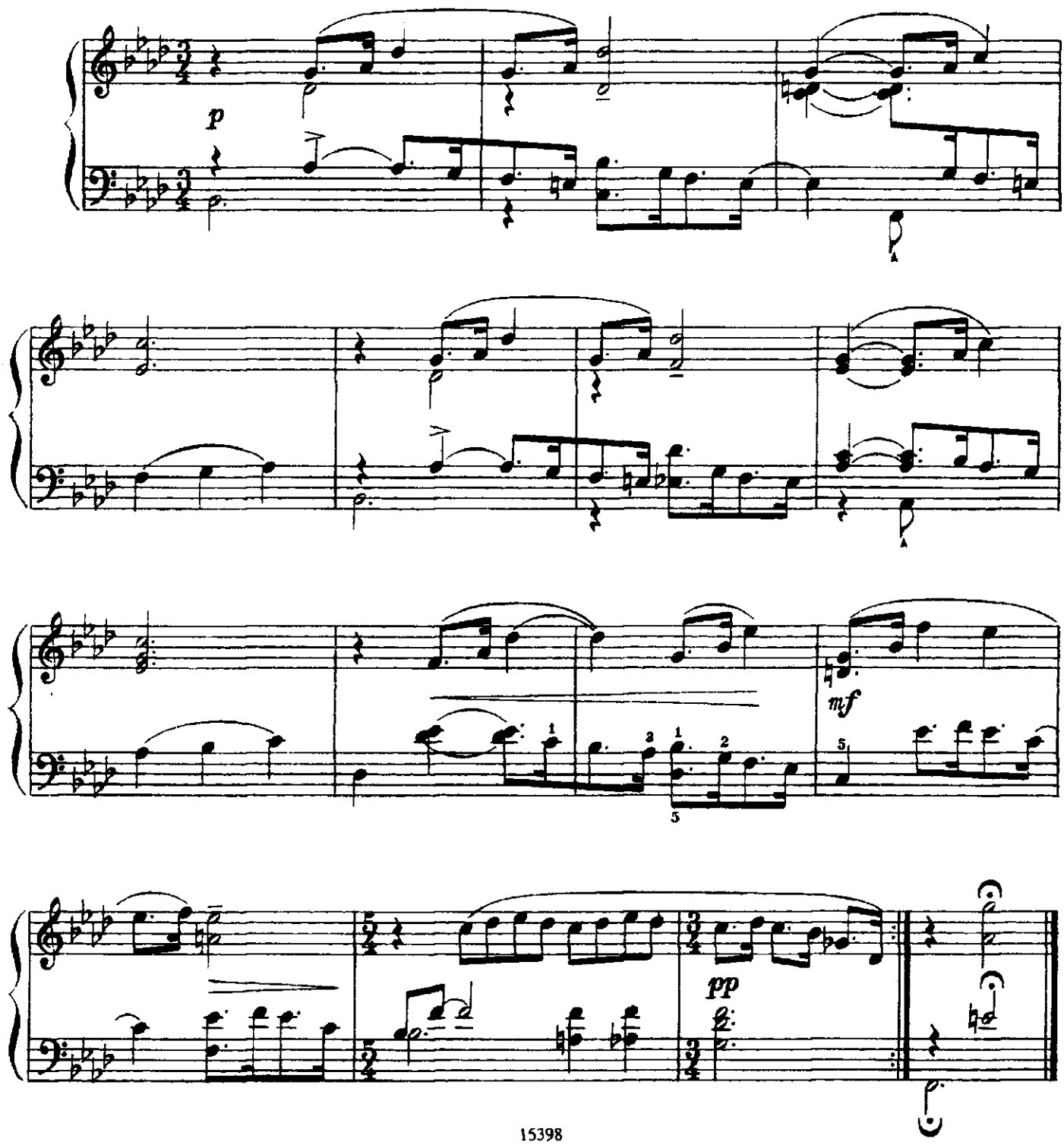



p
p
f
f
mf
p

№ 16

В этом лирическом вальсе сочетаются элементы джаза и музыки европейской академической традиции. В исполнении должна ощущаться мягкая свинговая пульсация.

Осенний вальс

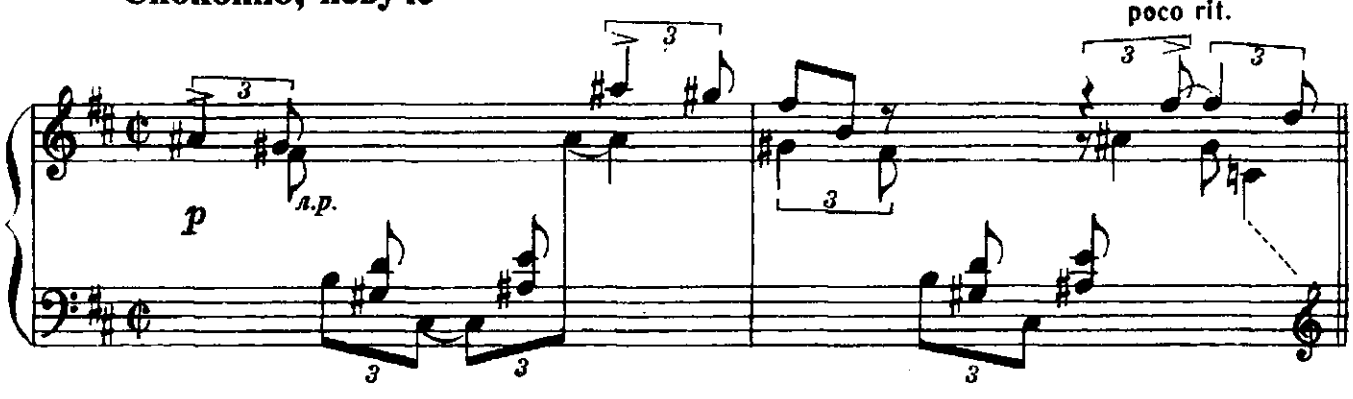


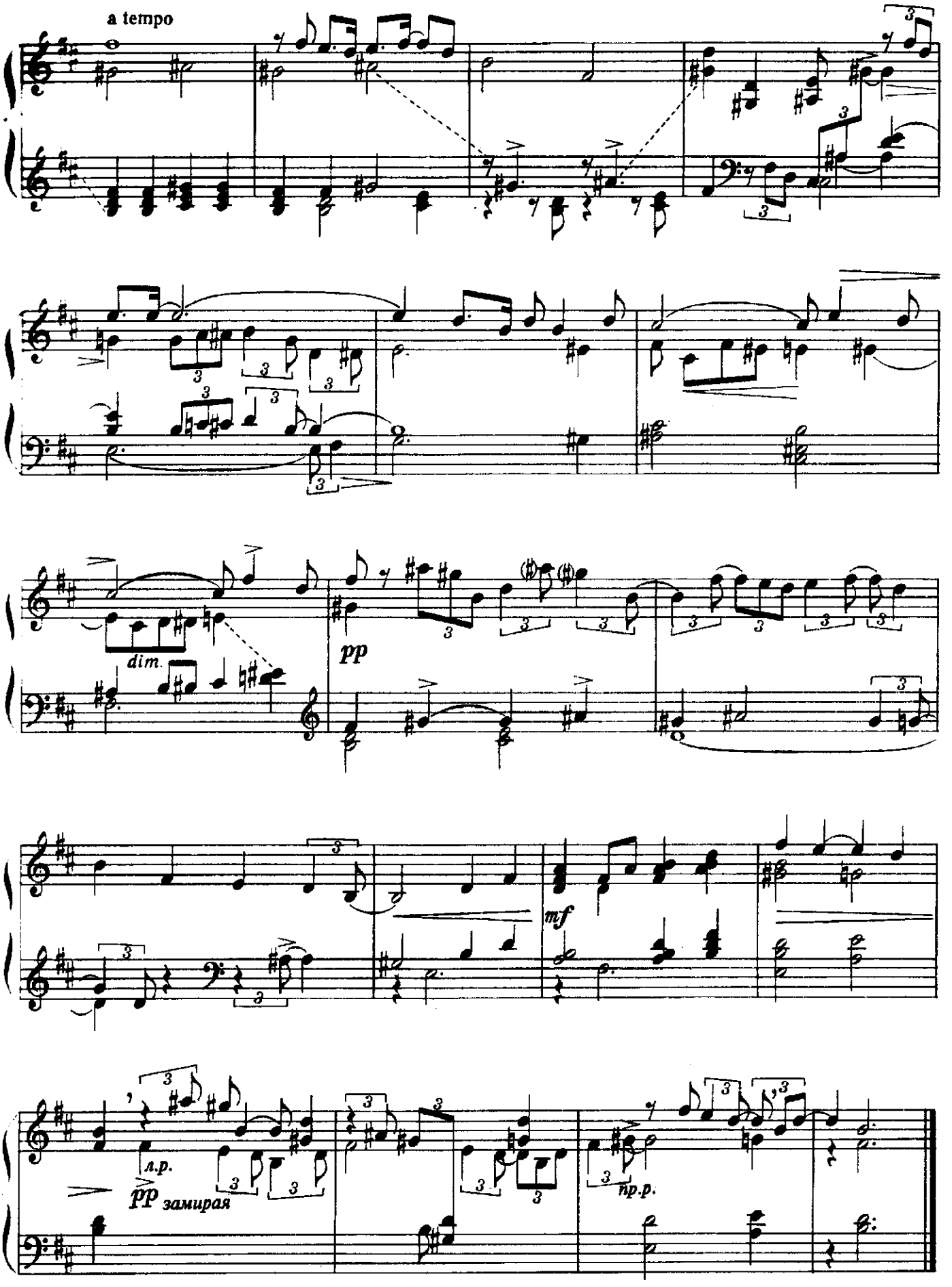
№ 17

Эта музыка (в спокойном, смягченно-свинговом движении) пронизана блюзовыми интонациями. Жанр колыбельной трансплантируется у Гершвина из народной и академической музыки в сферу музыки джазовой. В реальном звучании ритмическая фигура ♫ приближается к ♪³♪ .

Колыбельная Клары
из оперы Дж. Гершвина "Порги и Бесс"

Спокойно, певуче



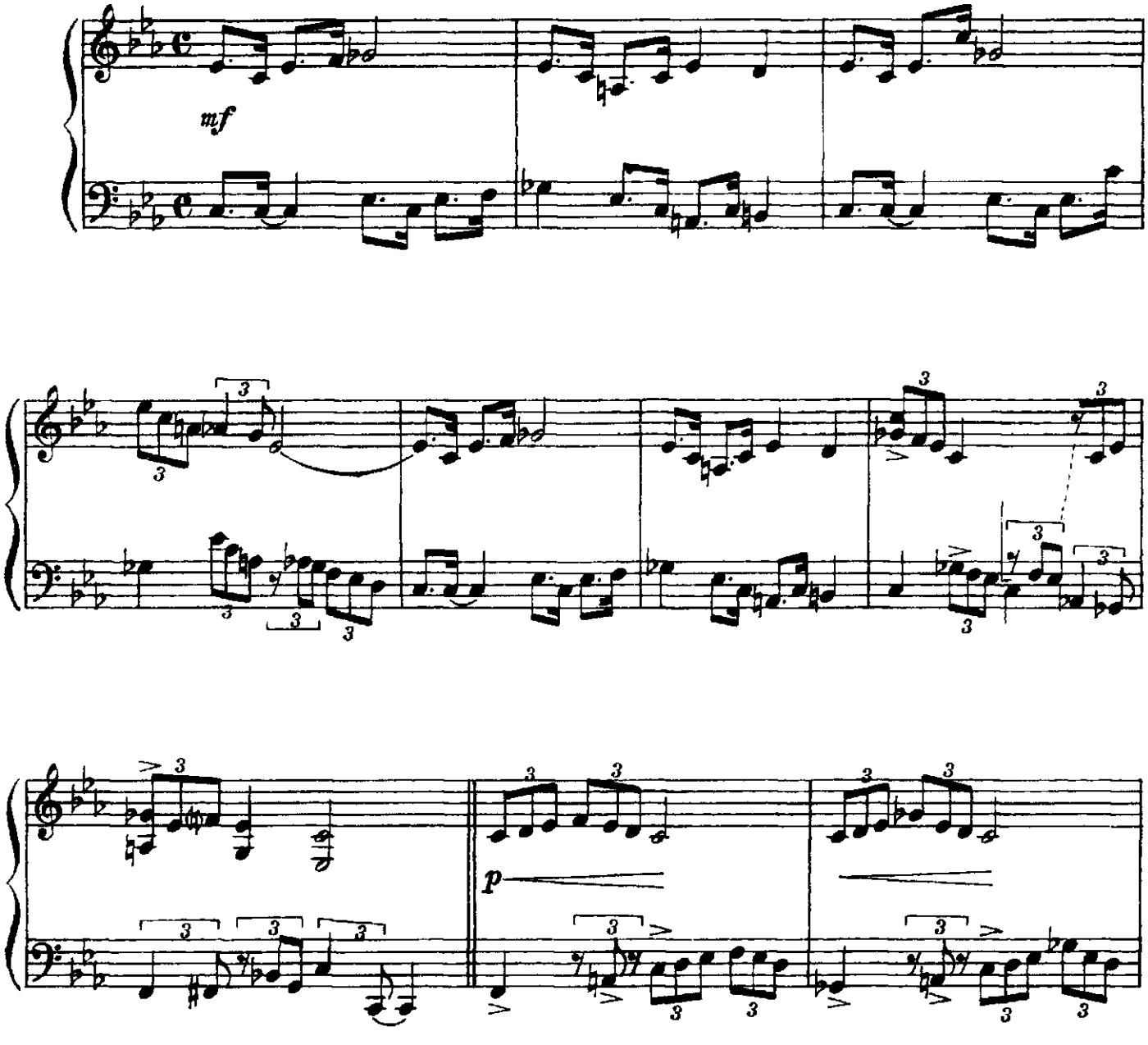

a tempo
dim.
pp
mf
л.р.
pp замирая
пр.р.

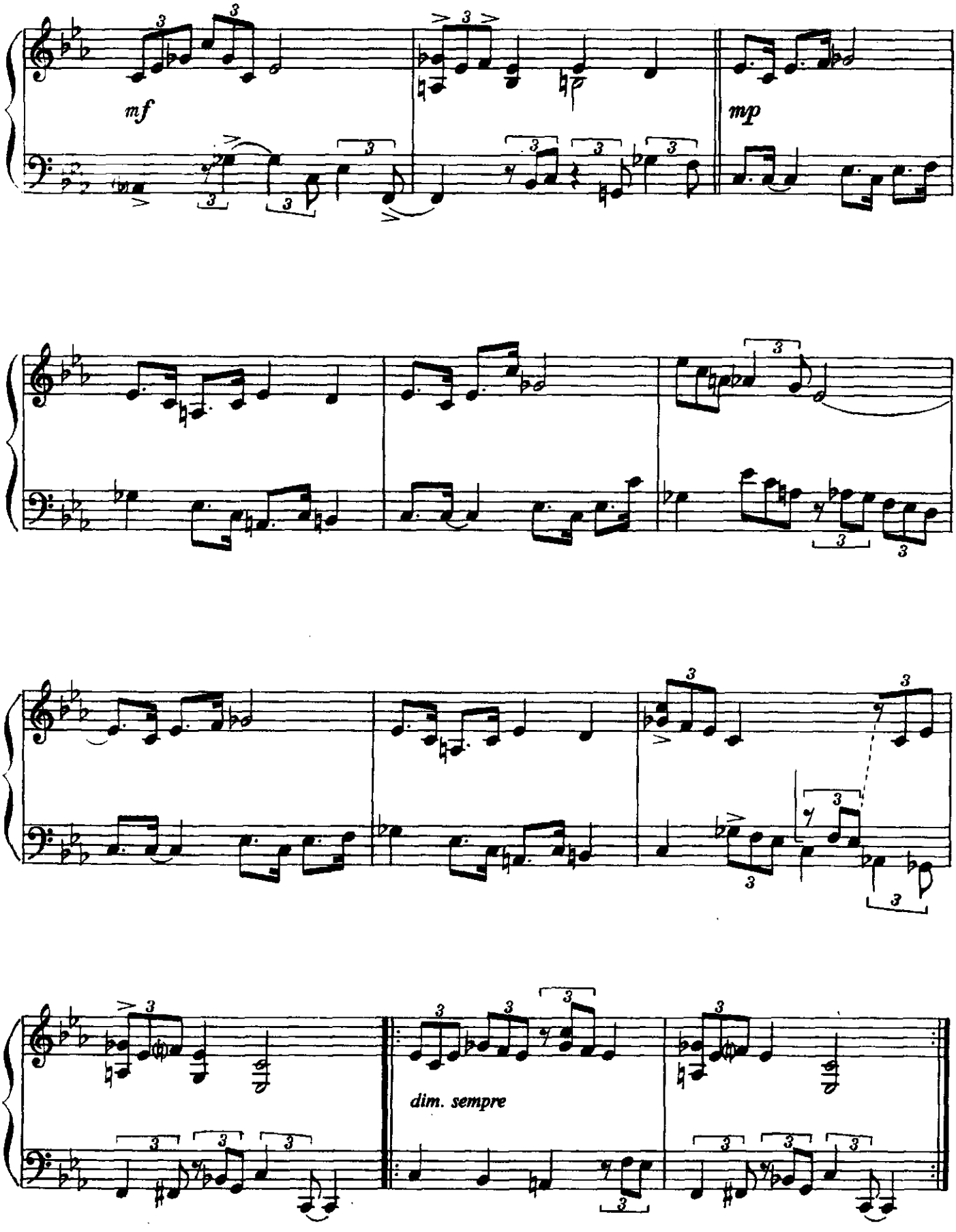
№ 18

В пьесе использовано имитационно-полифоническое изложение музыкального материала. Второй голос все время как бы пытается настигнуть первый голос; это отражено в названии пьесы. От исполнителя требуется четкое, активное "проговаривание" всех звуков; какие-либо отступления от пунктирного ритма здесь неуместны.

Догони!

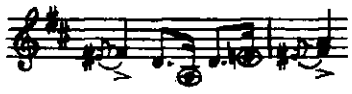
Живо



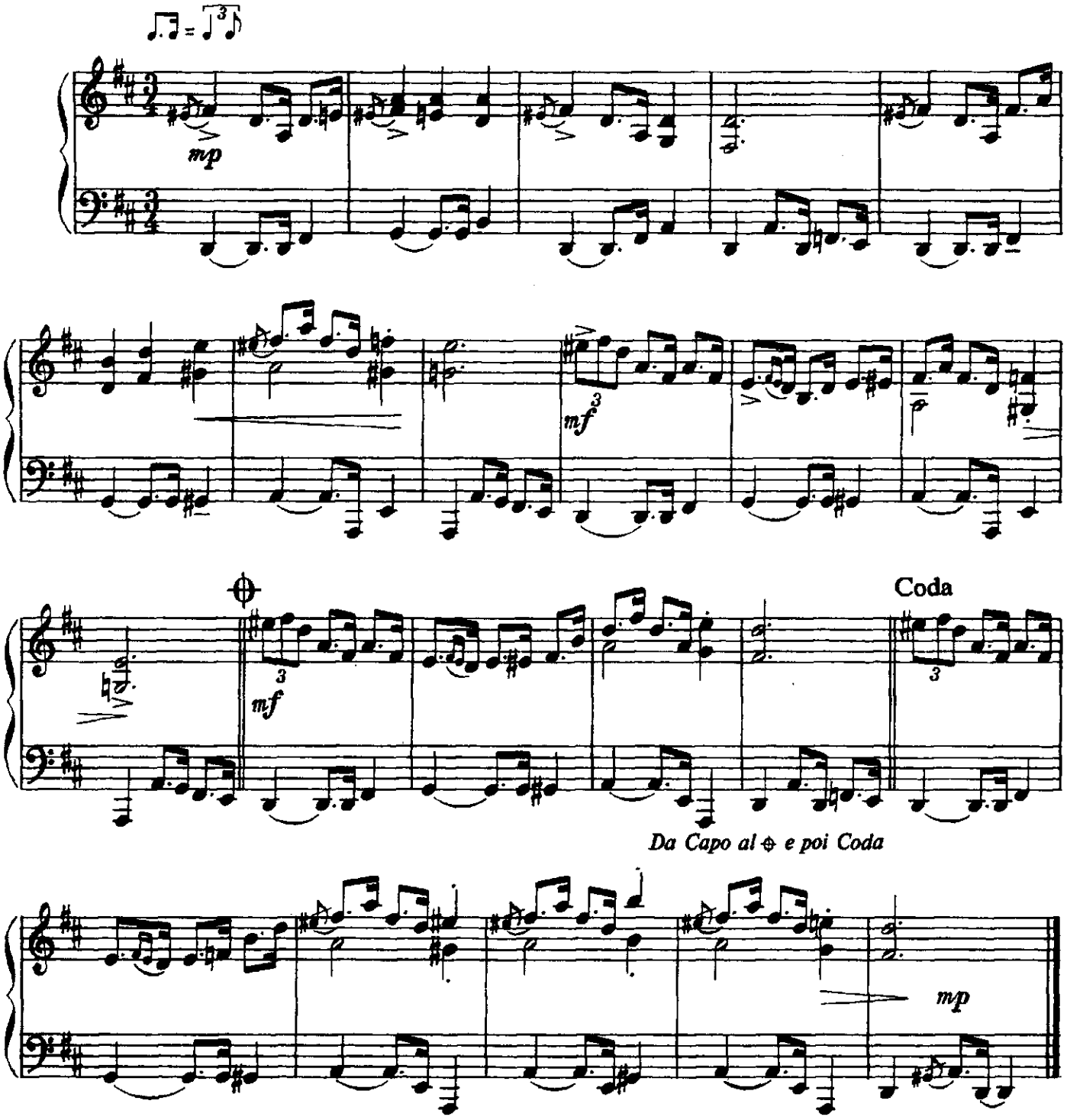

mf
mp
dim. sempre

№ 19

С вальсом мы уже сталкивались. Мягкая свинговая пульсация создается здесь благодаря приближенному к $\overset{3}{\sqcap}\!\!\sqcap$ пунктирному ритму с легкими условными акцентами:



В ритме вальса

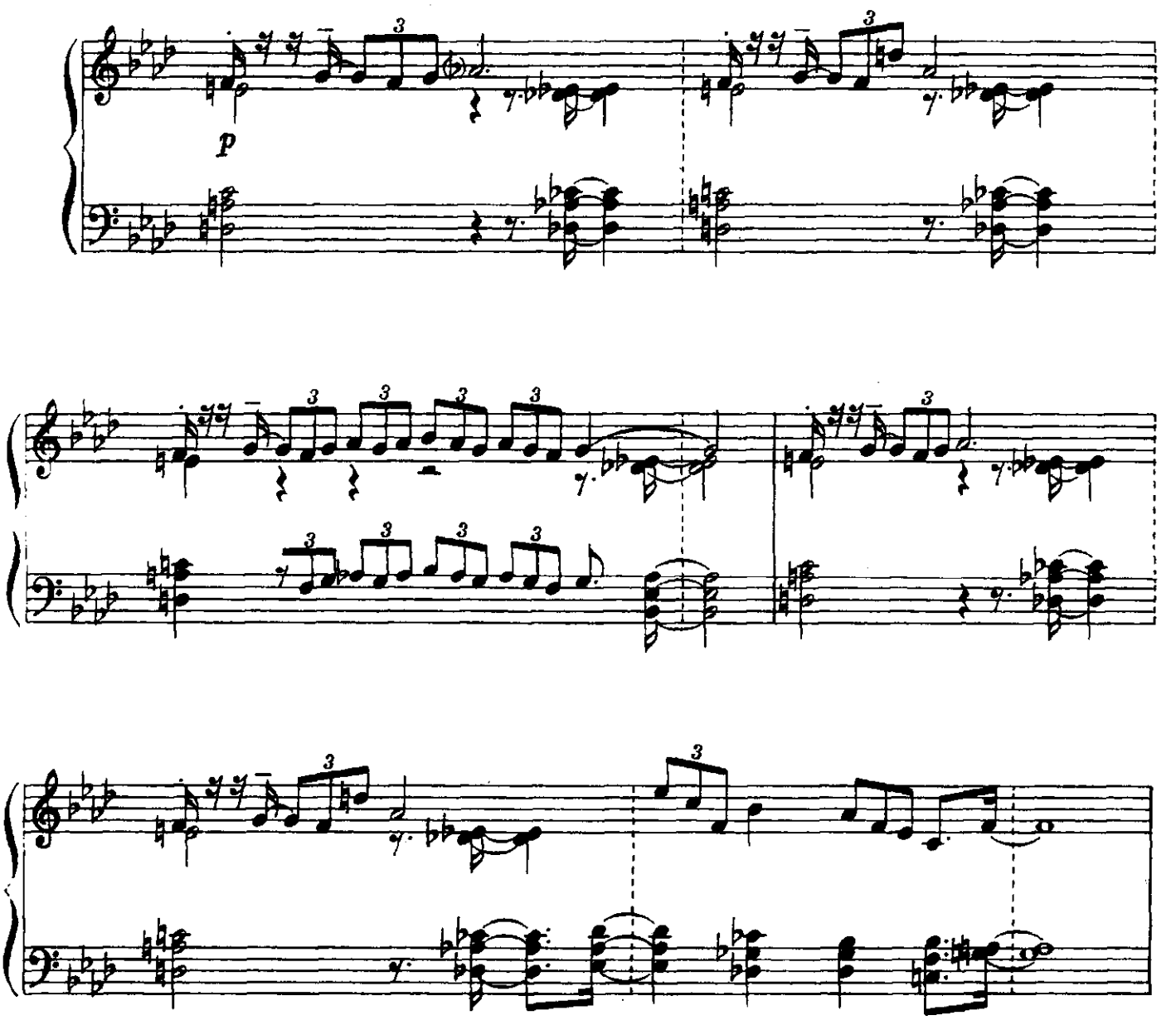


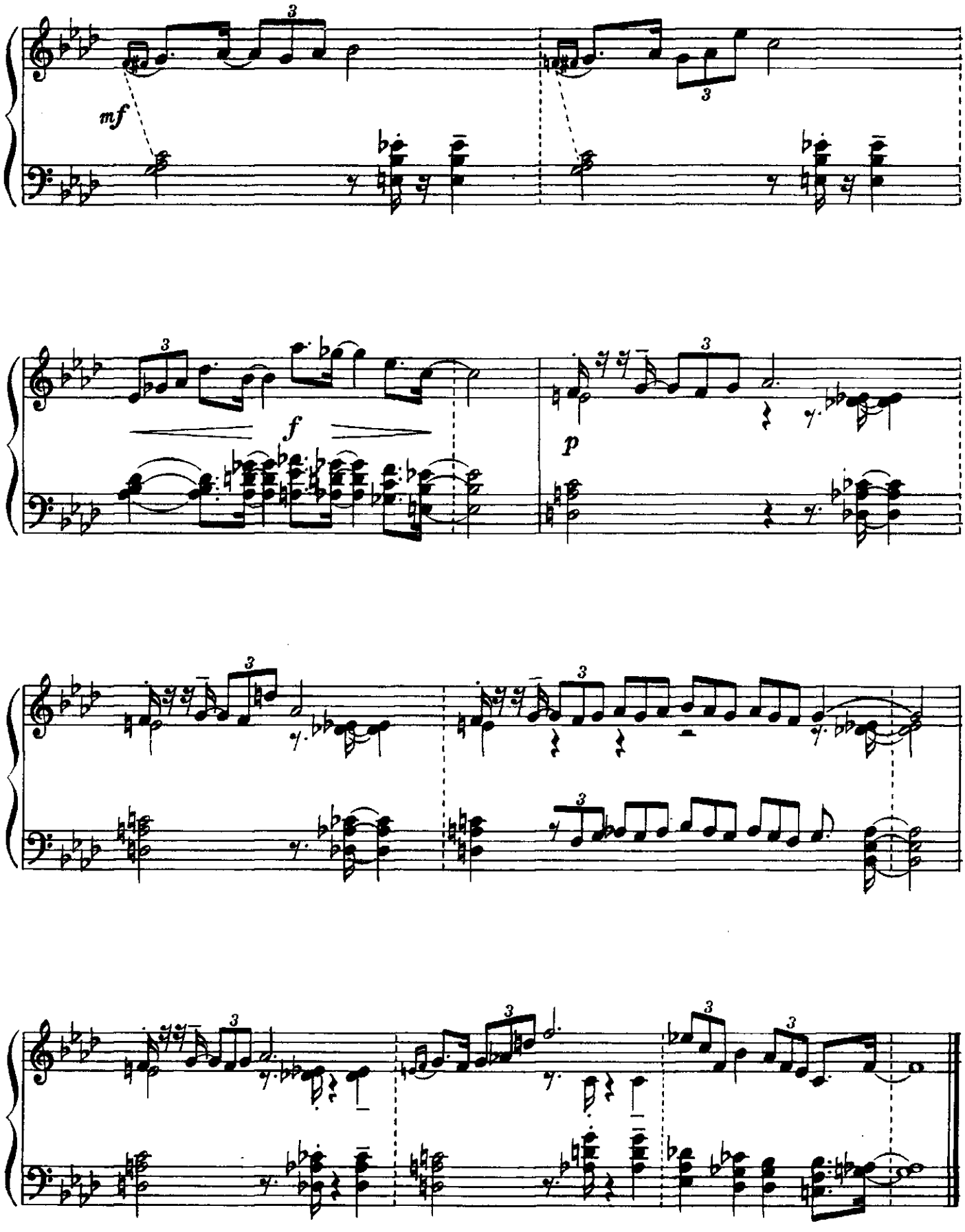
№ 20

Жанр современной джазовой баллады подразумевает медитативность, глубину восприятия окружающего мира, сосредоточенность, что находит выражение в насыщенной гармонии, в мимолетных отклонениях. В каких-то особых замечаниях, касающихся исполнения произведения, в данном случае нет нужды.

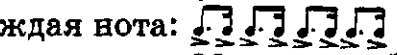
Баллада

Сдержанно, импровизационно



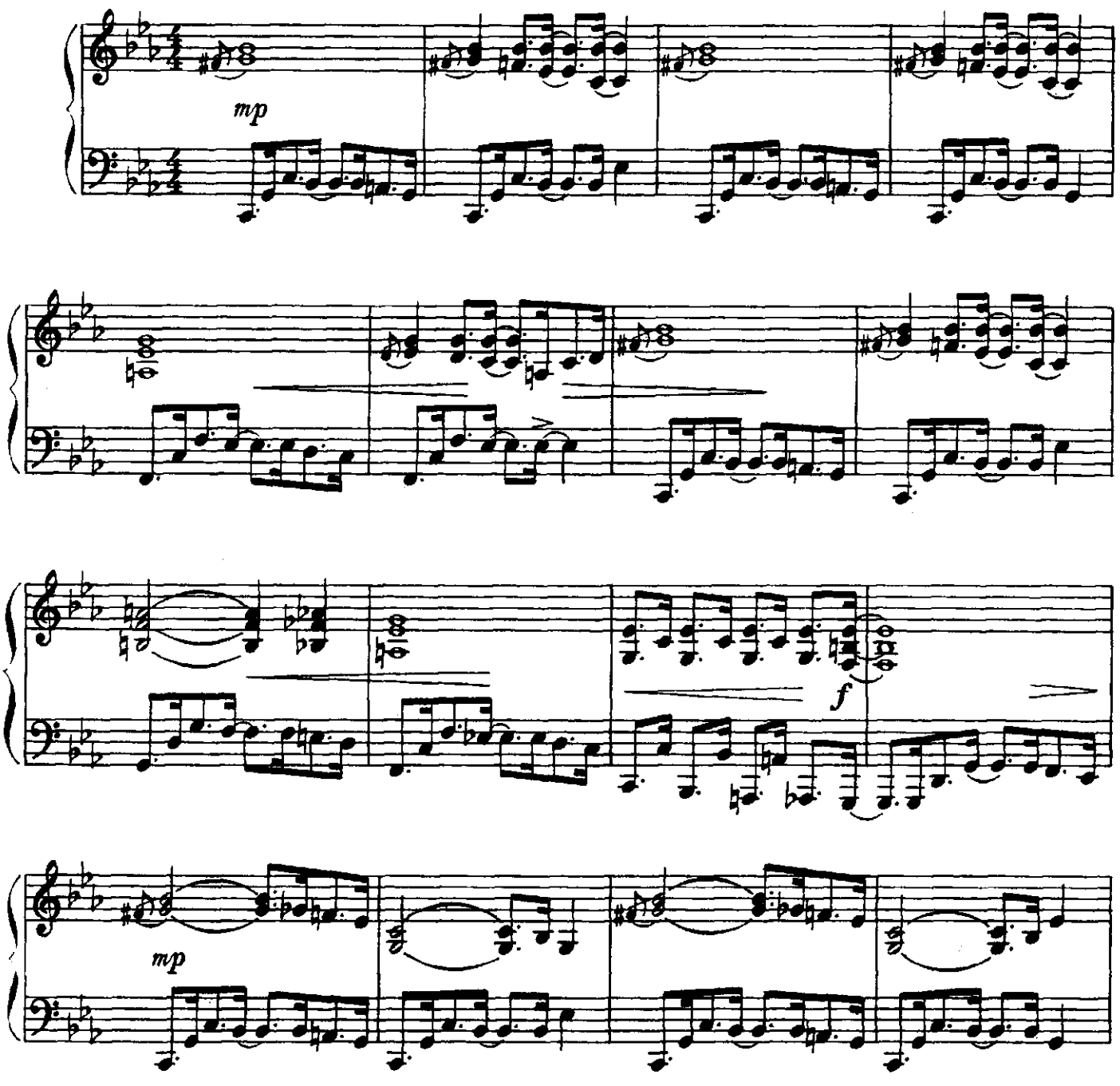

mf
f
p

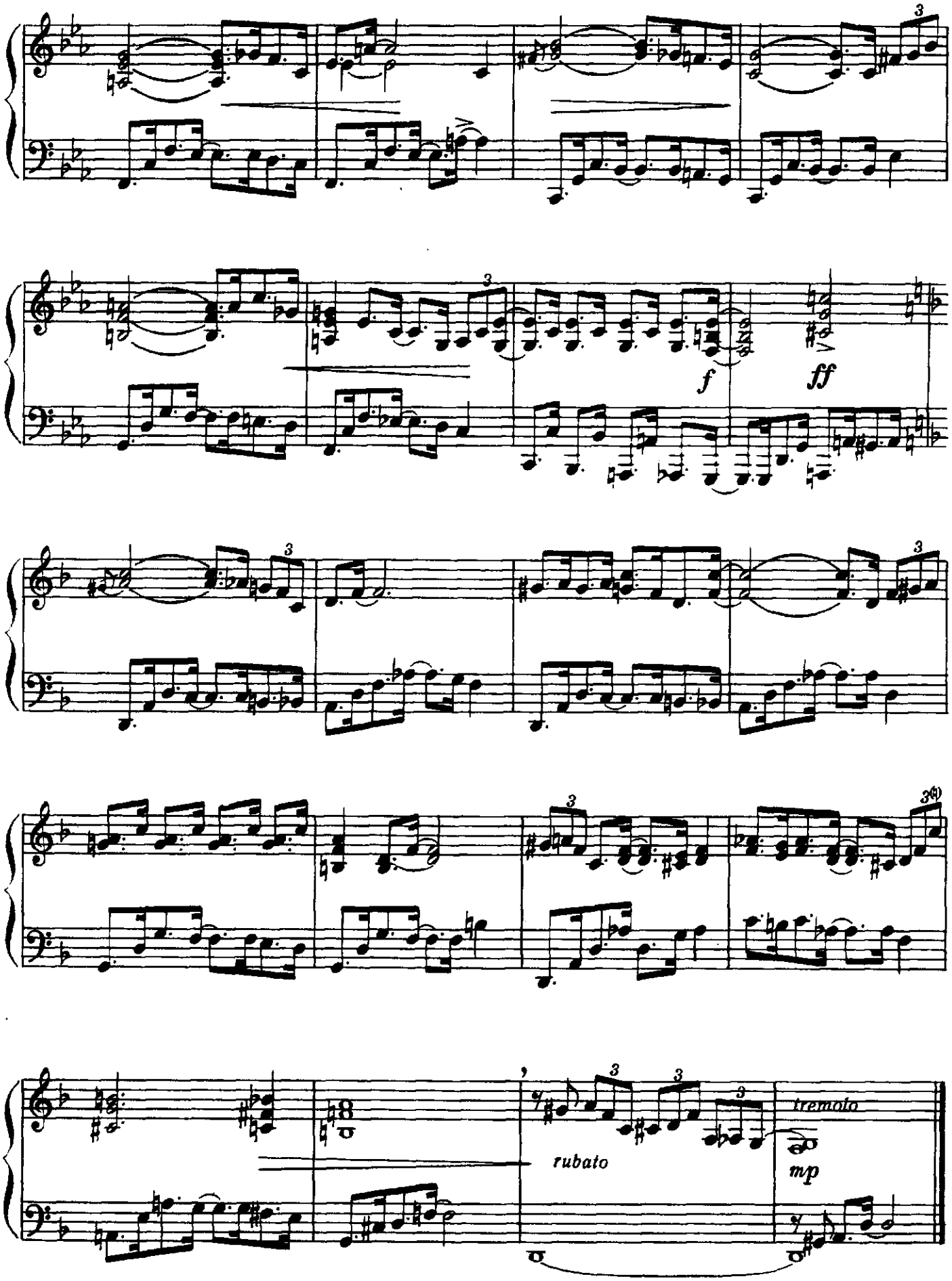
№ 21

Фортепианный стиль буги-вуги использует гармоническую основу блюза. Для буги-вуги характерны непрерывно повторяющиеся басовые фигурации, в которых акцентируется каждая нота:  ("катящийся бас"). Этот стиль возник и распространился в середине 20-х годов. Здесь буги-вуги излагается в виде темы, подвергаемой вариационному развитию импровизационного характера.

Поиграем в буги-вуги

Не очень скоро

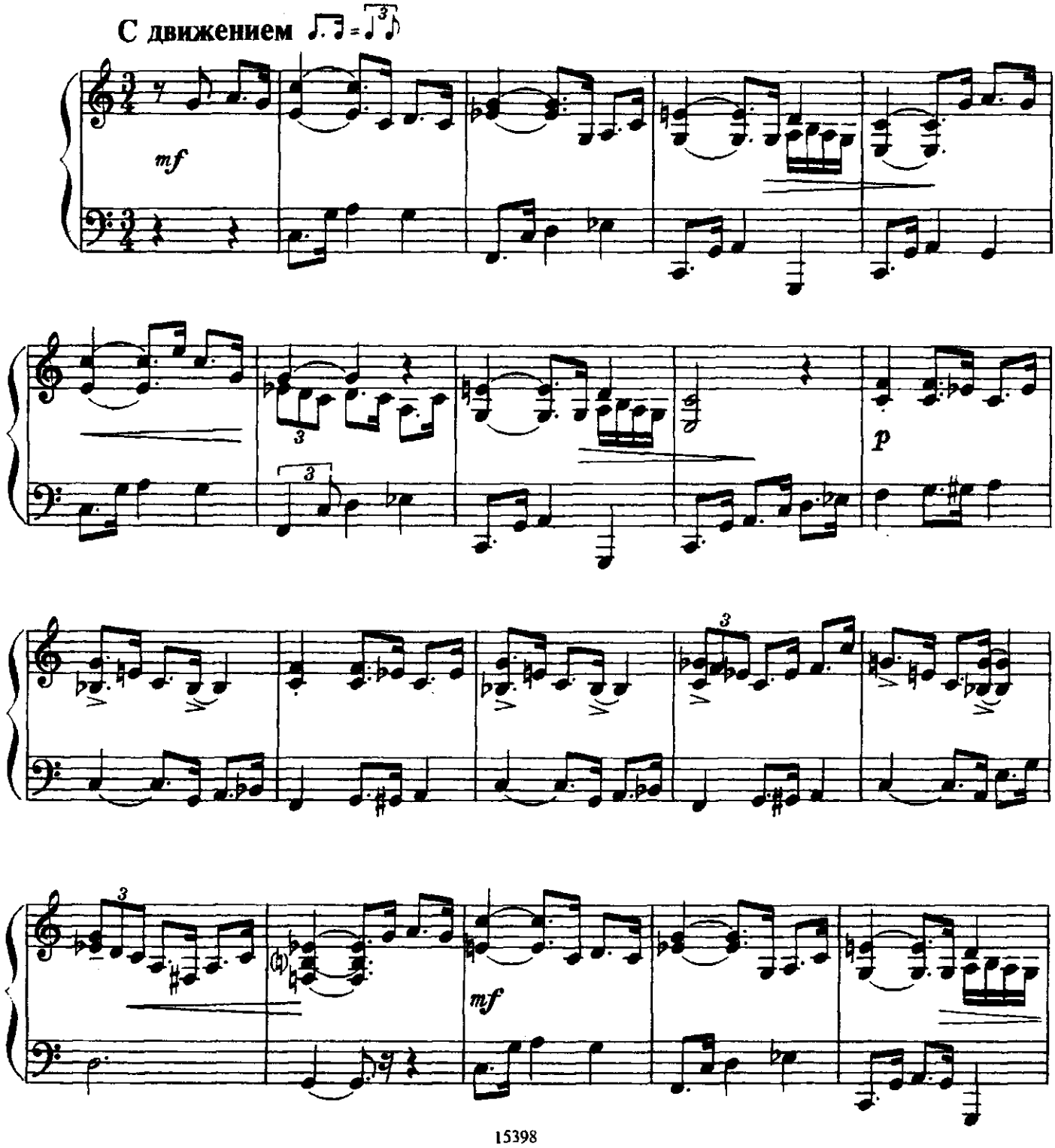


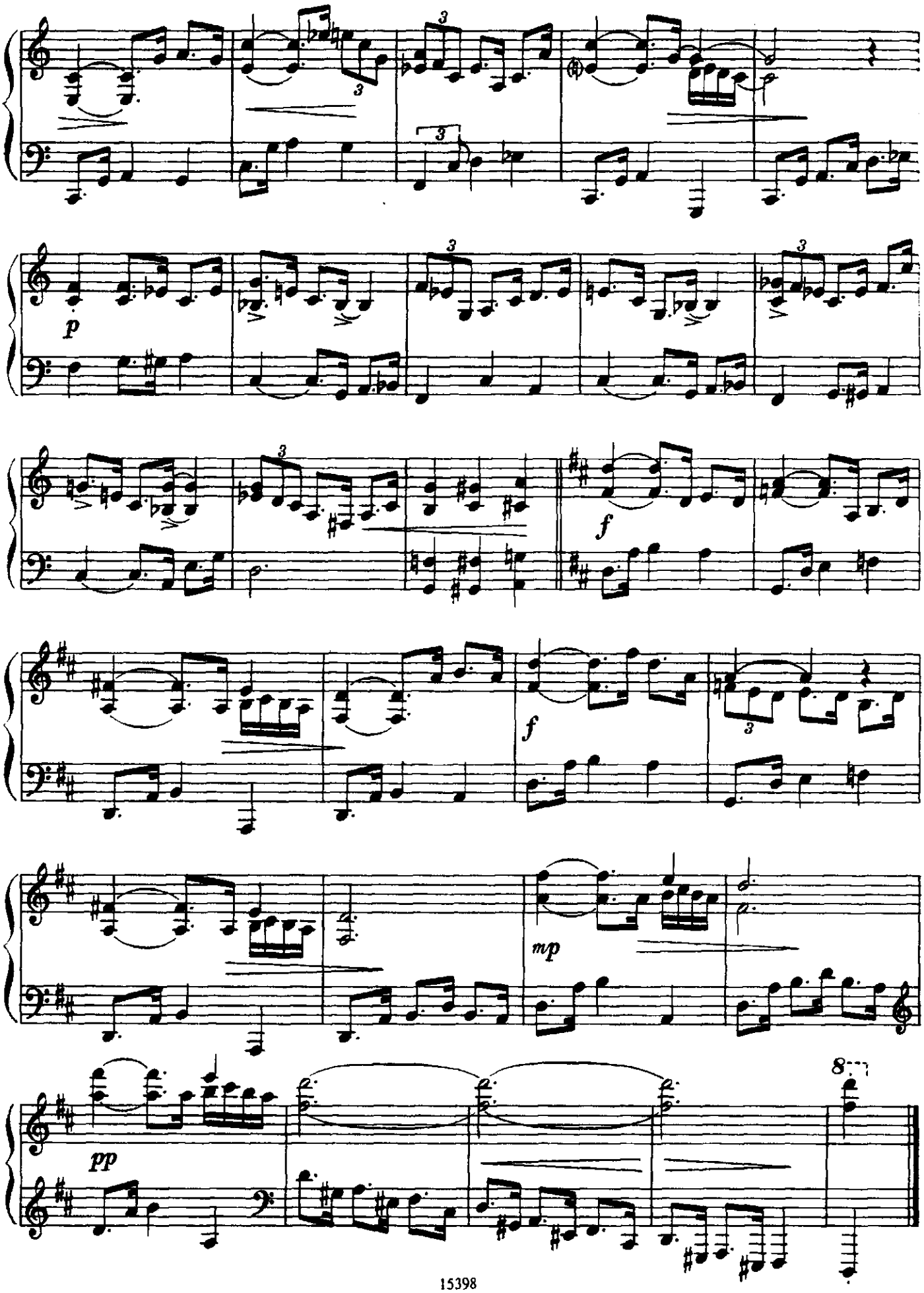

f
ff
rubato
tremolo
mp

№ 22

Этот вальс в интонационном отношении близок музыке кантри и джазу. Джазовая атмосфера создается благодаря blue notes и непринужденной мягкой свинговой пульсации.

Вальс для Джонни



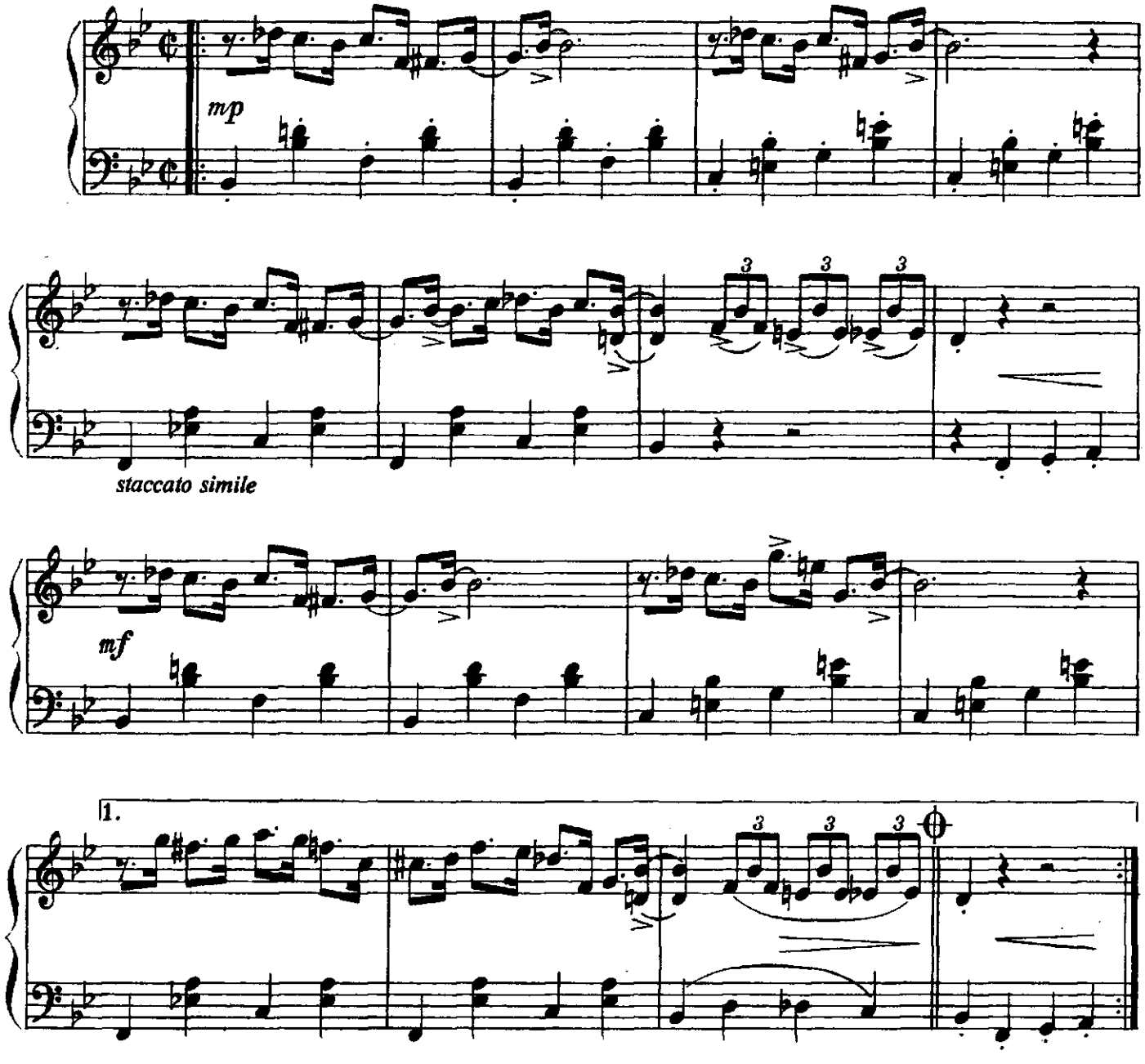

p
f
f
mp
pp
8

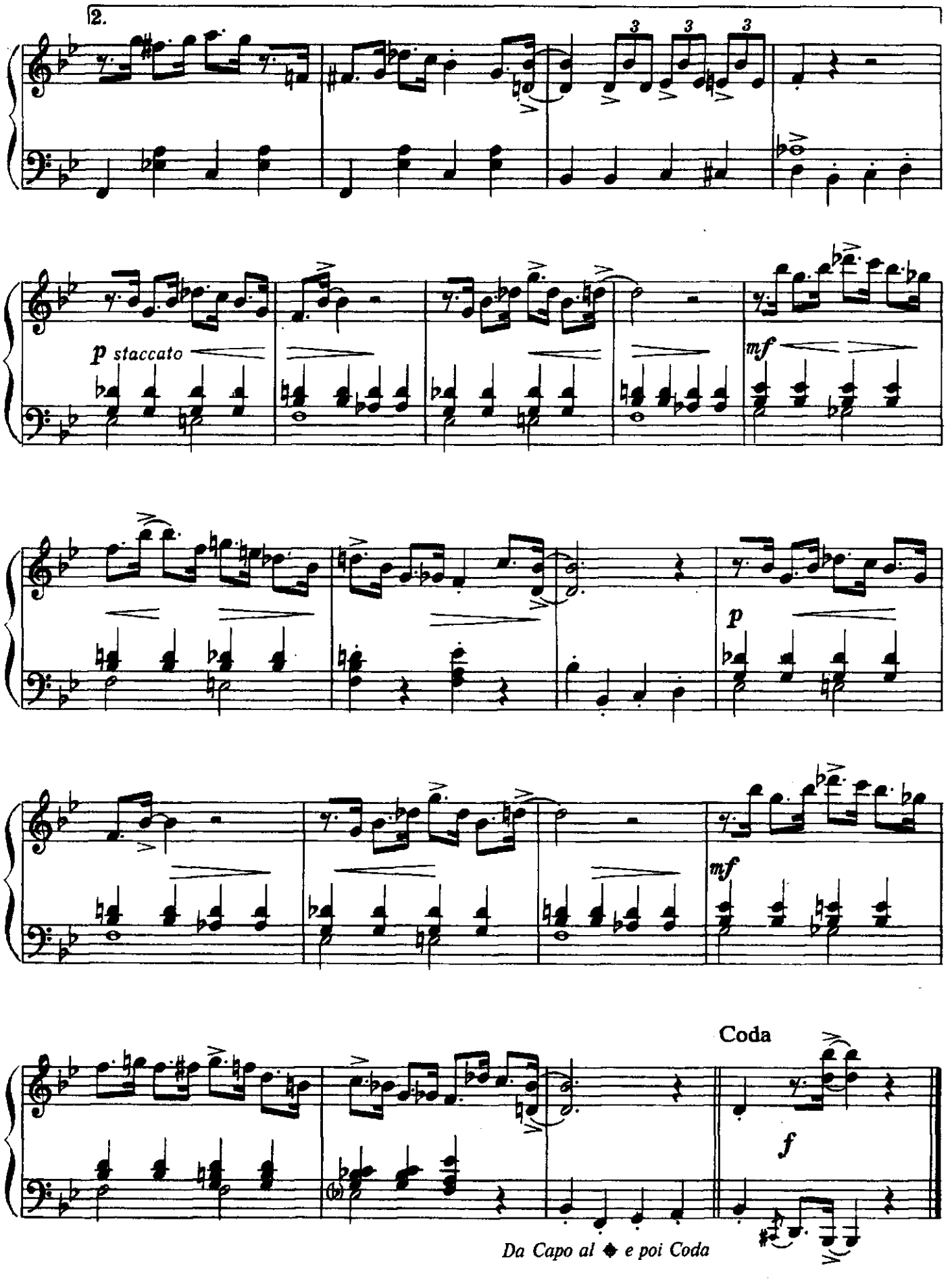
№ 23

"Рэгтайм" (в переводе с английского — "рваный ритм") возник в США в конце XIX века. Известен главным образом как стиль игры на фортепиано. Отличается своеобразной — изобилующей синкопами — мелодикой, четким ритмом и "качающимся" басом в левой руке. Мелодика рэгтайма основывается на кейкуоке и европейских танцевальных мелодиях. Для техники рэгтайма характерны острота звукоизвлечения и жесткие акценты в синкопированном верхнем голосе, которому противопоставляется остинатный маршеобразный ритм аккомпанемента.

Танцуя с рэгтаймом

Не слишком быстро




2.
3
3
3
p staccato
mf
p
mf
Coda
f
Da Capo al ◆ e poi Coda