

Введение

Курс лекций «Теория джаза» рассчитан на профессиональных музыкантов и преподавателей музыки, желающих ознакомиться с основами американского джаза. Он состоит из 3-х разделов, соответствующих трем основным историческим периодам развития джаза: «Традиционный джаз», «Классический джаз», «Современный джаз». Однако, эти три раздела изучаются не с точки зрения *истории* джазовых стилей, а лишь в том плане, что музыка этих стилей реально существует и в наши дни, т.е. выявляется общая специфика джаза для всех названных периодов в процессе ее усложнения от традиционного джазового мышления к современному.

Основная цель этих лекций - дать слушателям достаточно объемное представление о джазе, как о важнейшем направлении современной музыки, являющимся самостоятельным и конкурентно способным видом музыкального творчества по отношению к таким музыкальным направлениям, как, например, современная академическая музыка и рок.

На основе анализа музыкальных элементов: мелодии, гармонии, ритма, фактуры, формы произведений дается понятие об особенностях джаза и родстве его с другими видами музыки.

Курс «Теория джаза» является вводным для таких специальных предметов, как «Джазовая импровизация», «История джаза», «Джазовое фортепиано», поэтому он может быть интересен как музыкантам-практикам, так и теоретикам. Каждое занятие состоит из лекции по заданной теме (это может быть одна, или несколько тем, в зависимости от сложности) и семинара, являющимся практической консультацией по пройденному материалу, где каждый слушатель может испытать свои знания и навыки непосредственно за фортепиано и получить необходимые советы у преподавателя.

Весь процесс обучения построен на анализе реального материала, т.е. аудиозаписей джаза. Всем слушателям предоставляется соответствующий методический материал: ноты и записи «минус 1» для самостоятельных домашних занятий. Курс «Теория джаза» рассчитан на полгода (1 семестр), однако желающие могут продолжить изучение джаза в курсе 2-ой ступени «Джазовая импровизация», построенном в основном на индивидуальных занятиях.

І. “Традиционный джаз”.

Основы джаза:

1. Краткий исторический обзор и «джазовая терминология»: свинг, драйв, квадрат, рифф, блюз, баллада и т. д.
2. Диатонические лады: 7 диатонических ладов и их применение в джазе.
3. Функции джаза - тоника, субдоминанта, доминанта: 5 видов септаккордов и их функциональное значение в мажоре и миноре.
4. Понятие о секвенциях: диатонические, хроматические и т. д.
5. Ритм и его элементы: down-beat, up-beat и т.д.
6. Разновидности джазовых форм. Понятие о “стандартах”.
7. Гармонические обороты. Основы гармонического анализа.
8. “Джазовые штрихи. Основы джазового звукоизвлечения на фортепиано”

Практические занятия:

- 1) Упражнения на ориентацию:
 - а. “Хроматическое” исполнение всех мажорных гамм.
 - б. Нахождение и игра диатонических ладов в разных тональностях.
- 2) Упражнения по гармонии:
 - а. Игра 5 -и видов септаккордов во всех тональностях.
 - б. Игра “целотонной секвенции” на основе оборота S-D-T
- 3) Ритмические упражнения:
 - а. 4 вида ритмических рисунков.
 - б. Упражнения на координацию.

Блюз и буги-вуги.

1. “Гармония и форма блюза”
2. “Буги-вуги. Виды баса.”
3. “ Блюзовые ноты и блюзовые гаммы”.
4. “ Функциональные ступени в гармонии. Гармоническое соединение.”
5. “ Характерные ступени. Голосоведение.”
6. “ Мелодические построения”: субмотив (интонация), мотив, фраза, предложение.
7. “Ладовое и гармоническое обыгрывание аккордов”.
8. “ Варьирование мотивов”: ритм, контур, транспонирование, адаптация.

Практические занятия:

Импровизация буги-вуги в одной из 3-х тональностей(G,C,F) на основе заранее подготовленных тем.

Рэгтайм и страйд-пиано.

1. “Джазовая каденция. Изложение гармонии в левой руке”.
2. “Ритмы в правой руке”: up-beat, off-beat, наложение, смещение.
3. “Пентатоника и пентатоническое обыгрывание гармонии”.
4. “ Уменьшенный септаккорд и его функциональное применение”.
5. “Понятие о мелодической фигурации”.
6. “Устойчивые и неустойчивые ступени. Фигуры ладового тяготения”.
7. “ Линии скрытого голосоведения. Их применение в каденции.”
8. “ Характерные ступени и построение на их основе субмотивов”.

Практические занятия:

Игра одного из джазовых стандартов в стиле “страйд” на основе заранее подготовленных и аранжированных тем.

Блюз и страйд-пиано.

1. “ Блюзовый гармонический оборот”.
2. “ Гармонические замены”.
3. “ Расширенная гармония блюза”.
4. “ Линия баса”.
5. “Применение секундовой замены в блюзовом обороте”.
6. “ Два типа каденции в блюзе”
7. “ Характерные ступени в блюзе”.
8. “ Уменьшенная и целотонная гаммы”.

Практические занятия:

Исполнение блюза в стиле “страйд-пиано” на основе заранее подготовленной аранжировки.

II. “Мэйнстрим”

Би-боп. Мелодическая линия.

1. “Терцовые вертикали и соответствующие им лады(мажор)”.
2. “ Терцовые вертикали и соответствующие им лады(минор)”.
3. “ Наложение терцовых вертикалей. Относительность устойчивых и неустойчивых тонов”.
4. “ Мелодические фигурации с неаккордовыми звуками”: проходящие, вспомогательные, простые и сложные опевания (“петля Паркера”).
5. “ Интонация. Значение интервалов и опорных тонов в мелодии.”
6. “ Линии скрытого голосоведения на базе терцовых вертикалей. Проходящий уменьшенный септаккорд”.
7. “ Построение формы мелодической линии. Кульминации. Скрытый ритм”.
8. “ Диатонические и хроматические секвенции в мелодии”.

Практические занятия:

- 1) Игра целотонной мелодической секвенции на основе мотивов из самостоятельно составленного мотивного словаря.
- 2) Исполнение импровизации на гармонию блюза (т-сти C, F, Bb)
- 3) Исполнение импровизации на одну из тем сетки “Олео”.

Применение гармонических замен.

1. “ Примовая замена”.
2. “ Секундовая замена”.
3. “ Терцовая замена” .
4. “ Тритоновая замена”.
5. “ Квинтовая замена”.
6. “ 5 видов доминант”.
7. “Двойные замены”.
8. “ Тройные замены”.

Практические занятия:

- 1) Игра гармонических замен в стандартных оборотах
- 2) Исполнение импровизации на гармонию одного из “стандартов”.

Аккорды. Фактура.

- 1.” Гармонизация мелодии в правой руке аккордами на основе терцовых вертикалей”.
2. “ Блок- аккорды”.
3. “ Аккорды с вынесением средних голосов(смешанное расположение)”.
4. “ Изложение гармонии в левой руке. Аранжированные аккорды.”
5. “ Аккорды в открытой позиции “.
6. “ Аккорды в широком расположении”.
7. “ Смена расположения при гармонизации мелодии. Принципы удвоения тонов в аккордах”.
8. “ Аппликатурные приемы изложения гармонии”.

Практические занятия:

Исполнение двух самостоятельно аранжированных пьес с применением различных фактурных приемов изложения гармонии(баллада и свинг в среднем темпе).

Аккорды. Акомпанемент.

1. “ Линия баса. Ритмическое взаимодействие баса и аккордов правой руки”.
2. “ Приемы изложения гармонии в ансамбле(взаимодействие с контрабасом)”.
3. “ Ритмические принципы акомпанемента “.
4. “ Акомпанемент в балладах”.
5. “ Акомпанемент в латиноамериканской музыке”.
6. “ Политональные приемы изложения гармонии”.
7. “ Изложение гармонии в блюзе”.
8. “ Сочинение вступления и коды в стандартной джазовой пьесе”.

Практические занятия:

Исполнение с записью «минус1» нескольких джазовых пьес с использованием различных приемов акомпанемента.

III. “ Модальный джаз”

Диатонического стиль

1. “Гармонические принципы построения ладовых пьес”.
2. “Применяемые диатонические мажорные и минорные лады”.
3. “Основной лад и производные лады”.
4. “Политональные смещения на основе секвенций”.
5. “Хроматическое насыщение лада”.
6. “Интерпретация гармонии блюза в модальном джазе”
7. “Нефункциональная интерпретация аккордов в джазовых стандартах”.
8. “Применение полиметрических приемов фразировки”.

Практические занятия:

- 1) Исполнение диатонических и хроматических секвенций.
- 2) Импровизация на блюзовую гармонию с использованием приемов ладового развития.
- 3) Импровизация на гармонию пьесы “So What”.

Пентатонический стиль.

1. “Интерпретация диатоники как суммы пентатоник”.
2. “Интервальная структура пентатонических мотивов. Хроматизация пентатоники.”
3. “Секвенции из пентатонических мотивов. Построение фраз.”
4. “Построение формы импровизации”.
5. “Квартовые аккорды”.
6. “Сочетание квартовых и терцовых аккордов”.
7. “Исполнение мажорного и минорного блюза в пентатоническом стиле”.
8. “Исполнение джазовых стандартов в пентатоническом стиле”.

Практические занятия:

- 1) Игра пентатонических секвенций.
- 2) Импровизация на гармонию минорного блюза.

Элементы композиции и аранжировки.

1. “Полифония и гомофония.”
2. “Сочинение темы на основе интонационных заготовок”.

3. “ Разработка гармонической схемы для импровизации”.
4. “ Общее построение формы: вступление, интерлюдии, кода и т.д.”
5. “ Игра в ансамбле. Распределение ритмических функций между инструментами. Свинг “.
6. “ Аранжировка для ритм- группы: партия баса”.
7. “ Аранжировка для ритм- группы: партия барабанов”.
8. “ Аранжировка для солирующих инструментов”.

Практические занятия:

Исполнение на фортепиано пьесы собственного сочинения. Анализ аранжировок для малых составов.

Сольная джазовая программа

1. “ Аранжировка темы с применением различных фактур”.
2. “ Разработка гармонии для импровизации и выбор фактуры аккомпанемента левой руки”.
3. “Сочинение вступления и коды”.
4. “ Сочинение заготовок и работа над импровизационной линией”.
5. “ Игра аккордами во время импровизации(фактурные разработки)”
6. “ Сочинение интерлюдий, разработка тонального плана и формы в целом”.
7. “ Работа над ритмом. Темп и характер пьесы”.
8. “ Выстраивание концертной программы”.

Практические занятия:

Подготовка 3-4 разнохарактерных пьес.
Это могут быть джазовые “стандарты” и пьесы собственного сочинения.