

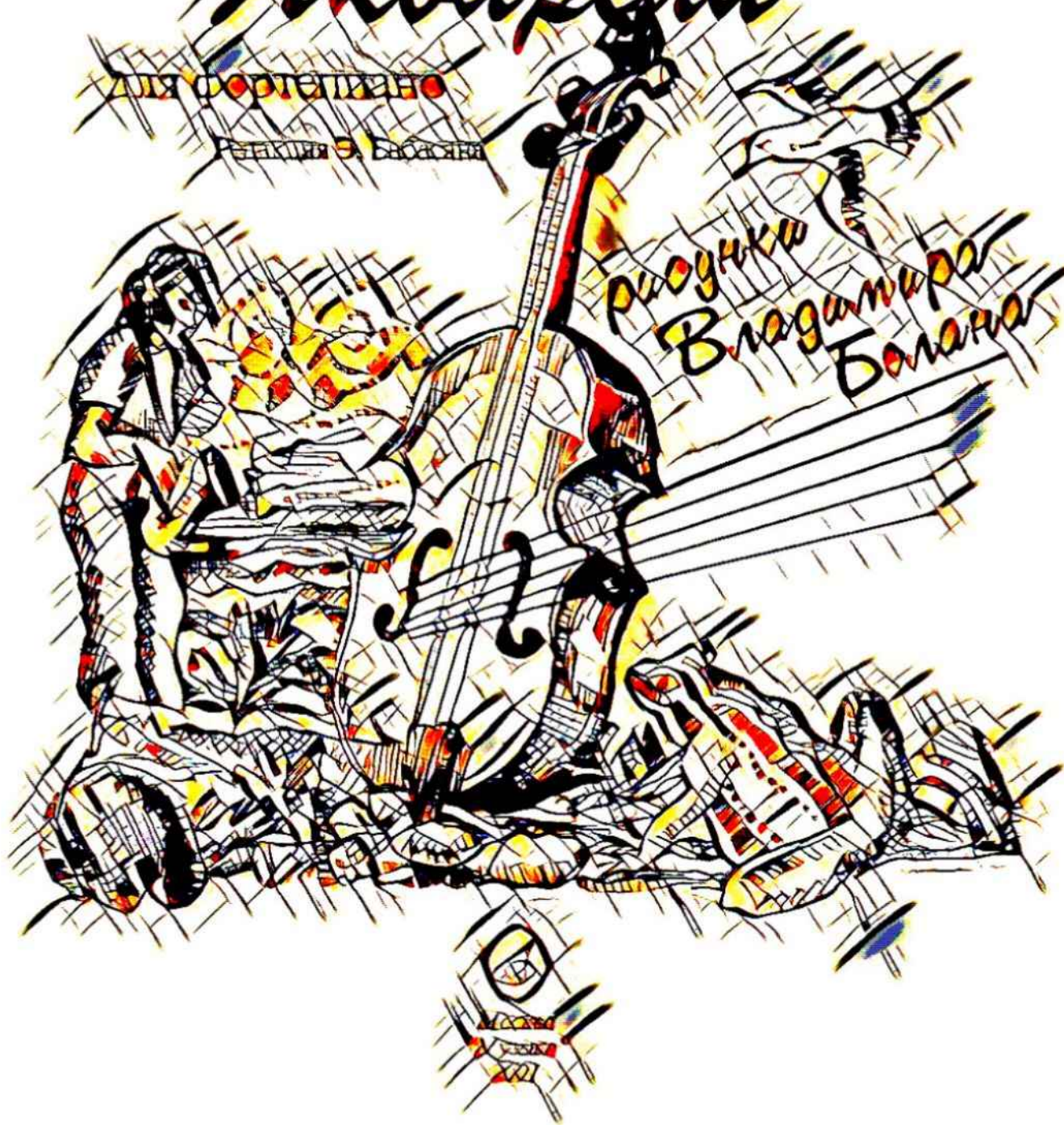
Ирина Бойко

Джазовые Акварели

Музыкально-художественное издание

Редакция С. Басовкина

Под редакцией
Владимира
Болана

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 подвинутоści) 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 играют 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

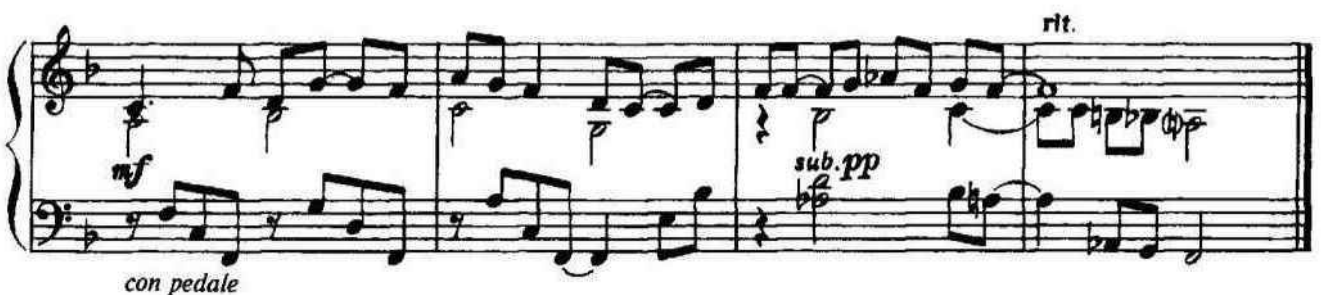
The musical score is written for piano in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of four systems of music. The first system begins with a piano (*p*) dynamic and includes fingering numbers: 1, 5, 1, 5, 1, 2, 1, 2, 5, 1, 3, 2. The second system features a first ending bracket and a mezzo-forte (*mp*) dynamic. The third system includes fingering numbers 1, 2, 1, 2. The fourth system includes a second ending bracket. The score uses treble and bass staves with various musical notations including notes, rests, and dynamic markings.

№ 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

Умеренно, певуче

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

В этом блюзе используется характерная для джазовой ритмики формула $\text{♩} \text{♩} \text{♩}$; в ее основе лежит синкопирование как следствие а) динамических акцентов ($\text{♩} \text{♩} \text{♩}$) и б) акцентного опережения метрической доли ($\text{♩} \text{♩} \text{♩}$). 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

The musical score for "Забавный блюз" is presented in three systems. Each system contains four measures of music. The notation is for piano, with a treble and bass staff joined by a brace. The right hand plays a syncopated melody using eighth notes and triplets, while the left hand provides a steady accompaniment with quarter notes and chords. The first measure of the first system is marked with a forte (f) dynamic. The piece is in 4/4 time and features a key signature of one sharp (F#). The tempo is indicated as "С движением" (With movement).

№ 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.

С иронией $\text{♩} = \text{♩}^3$

Пьеса написана в трехчастной форме. В ее крайних разделах ощущаются черты спиричуэлс. В среднем разделе они выступают в сплав 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 $\text{♩} = \text{♩} = \text{♩}$

First system of musical notation, featuring a treble and bass staff. The treble staff contains a series of eighth-note triplets and sixteenth-note patterns, with fingerings 4, 2, 1, 2, 5, 4, 2, 1, 2, 3, 5, 4, 3 indicated above. The bass staff contains a triplet of eighth notes. Dynamics include *mf* and *p*. The key signature has one sharp (F#).

Second system of musical notation, featuring a treble and bass staff. The treble staff contains a series of eighth-note triplets and sixteenth-note patterns, with fingerings 5, 3, 1, 3, 2, 1, 4, 5, 3 indicated above. The bass staff contains a triplet of eighth notes. Dynamics include *mp* and *p*. The key signature has one sharp (F#).

Third system of musical notation, featuring a treble and bass staff. The treble staff contains a series of eighth-note triplets and sixteenth-note patterns, with fingerings 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 indicated above. The bass staff contains a triplet of eighth notes. Dynamics include *mp*. The key signature has one sharp (F#).

Fourth system of musical notation, featuring a treble and bass staff. The treble staff contains a series of eighth-note triplets and sixteenth-note patterns, with fingerings 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 indicated above. The bass staff contains a triplet of eighth notes. Dynamics include *pp*. The key signature has one sharp (F#).

№ 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

Уверенно ♩ = ♩

The musical score is written for piano and bass. It consists of four systems of music. The first system begins with a piano (p) dynamic marking. The second system includes a mezzo-forte (mf) dynamic marking. The third system includes a piano (p) dynamic marking. The fourth system concludes the piece. The score features various musical notations, including eighth and sixteenth notes, rests, and fingerings. The bass line is characterized by a steady, rhythmic pattern, typical of a walking bass. The piano part features more complex rhythmic patterns, including syncopation and accents.

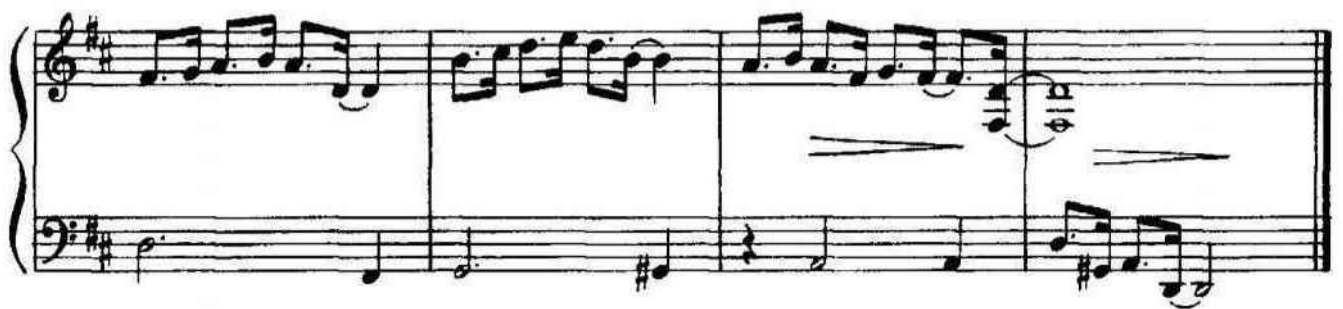
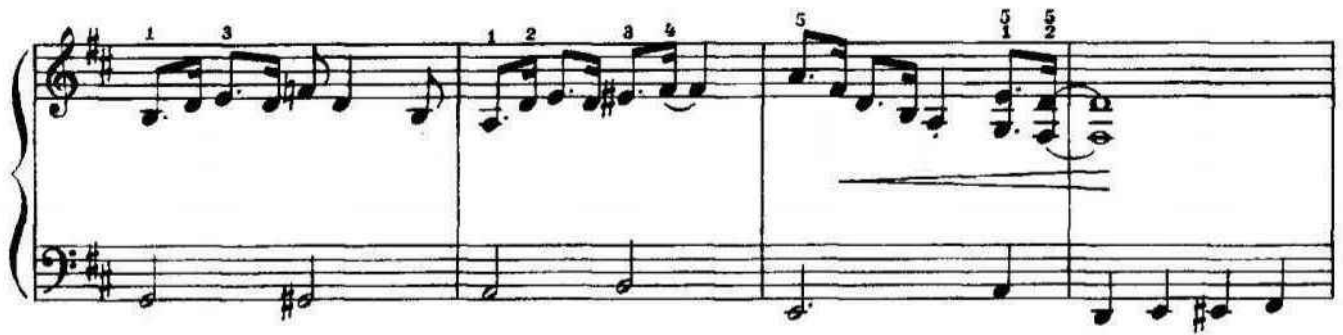
№ 10

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 $\text{♩} = \text{♩}^3$

№ 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 пттрихов.

Шарманка

Легко, с движением

The musical score for 'Шарманка' is written for piano in 4/4 time. It consists of four systems of music. The first system begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The melody in the treble clef features triplet eighth notes and is marked with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The bass clef accompaniment consists of a steady eighth-note pattern. The second system continues the melody with more triplet figures and includes a crescendo hairpin. The third system starts with a piano (*pp*) dynamic and features a more complex bass line with chords and triplets. The fourth system concludes the piece with a 'rit.' (ritardando) marking over the final measures, which include a decrescendo hairpin leading to a final *pp* dynamic. The score is characterized by its use of triplets and a mix of melodic and harmonic textures.

№ 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.

Колыбельная

Тихо

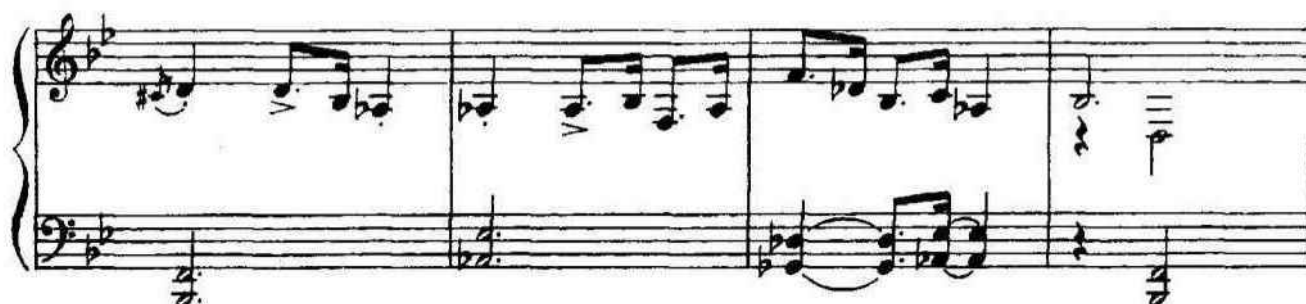
The musical score is written for piano in a 6/8 time signature with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). It consists of five systems of staves. The first system begins with the tempo marking 'Тихо' (Piano) and the dynamic marking 'pp напевно' (pp softly, hummelike). The melody is characterized by a gentle, rocking motion with frequent eighth-note patterns. The accompaniment in the bass clef provides a steady, rhythmic foundation. The score includes various dynamic markings: 'pp' (pianissimo) at the beginning, 'p' (piano) in the second system, and 'sub. pp' (subpianissimo) in the fifth system. The piece concludes with a final cadence in the fifth system.

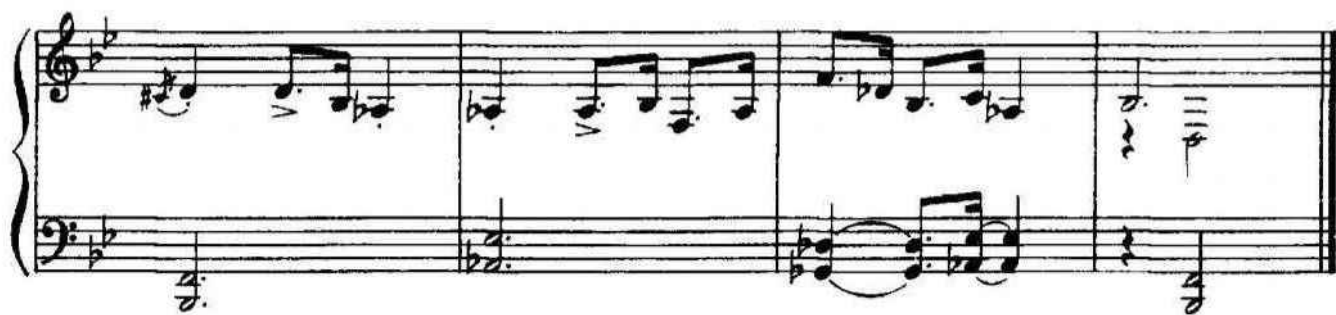
№ 13

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 ($\text{♪} \text{♪}$) не должно быть признаков триольности.

Жестко. Неторопливо

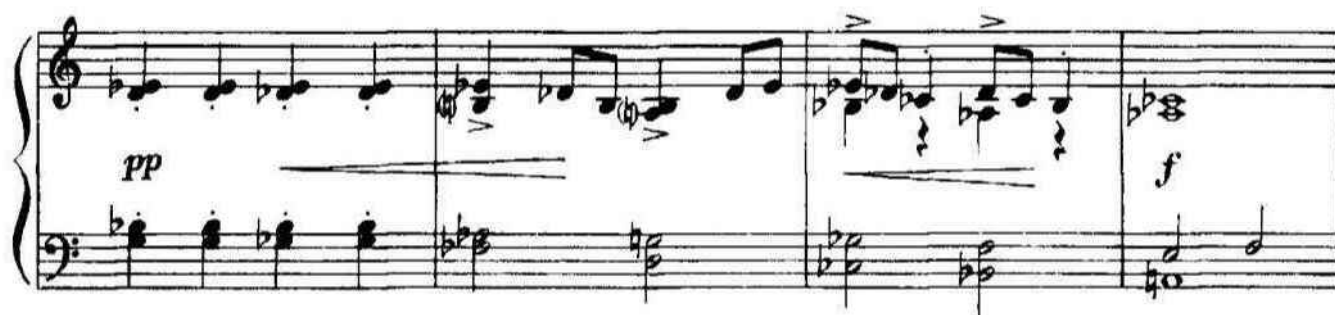
№ 14

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

The musical score is written for piano and consists of four systems. Each system has a grand staff with a treble and bass clef. The right hand (treble clef) plays a melody, while the left hand (bass clef) plays a continuous, monotonous accompaniment. The first system begins with a *mf* dynamic marking. The melody is characterized by eighth and sixteenth notes, often beamed together, and includes various ornaments (accents) above the notes. The accompaniment is a simple, steady pattern of eighth notes. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is common time (C).

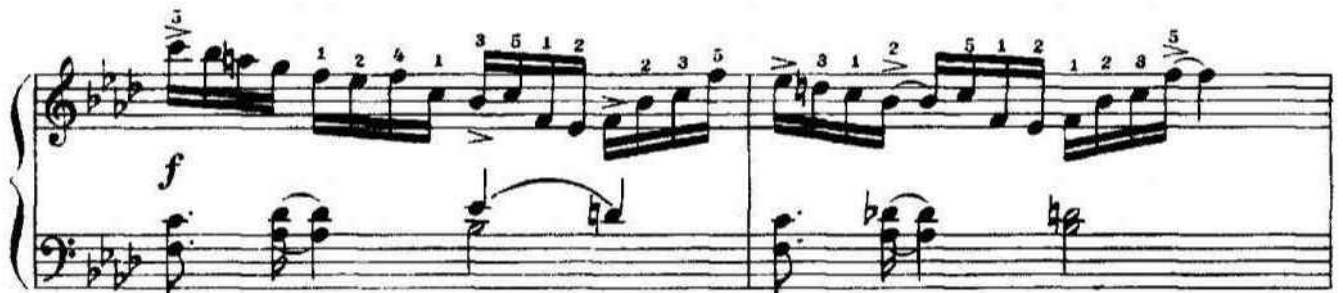
№ 15

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

Этюд

Скоро

The musical score for Etude No. 15 is written for piano in 3/4 time, key of B-flat major (three flats). It is marked "Скоро" (Allegretto). The piece consists of four systems of two staves each. The right hand plays a continuous eighth-note melody with various fingerings indicated by numbers 1-5. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. The first system starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic marking. The piece concludes with a final accented note in the right hand.

№ 16

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

Осенний вальс

The musical score for "Осенний вальс" (Autumn Waltz) is presented in four systems. The first system begins with a piano (*p*) dynamic. The second system continues the melodic and harmonic development. The third system introduces a mezzo-forte (*mf*) dynamic and includes specific fingerings (1, 2, 3, 5) for the right hand. The fourth system concludes with a piano-piano (*pp*) dynamic and a repeat sign. The score is written for piano with treble and bass staves.

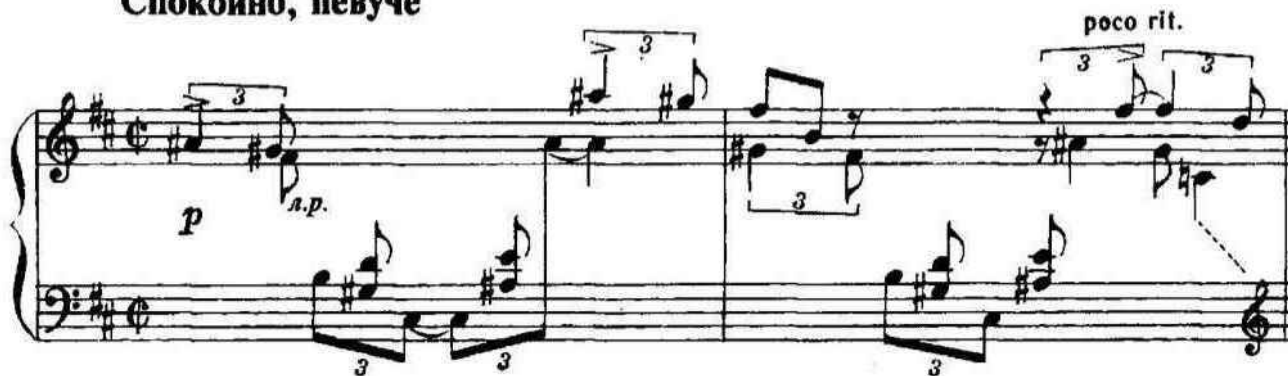
№ 17

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 $\text{♩} \text{♩}$ приближается к $\text{♩} \text{♩}$.

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

Спокойно, певуче

a tempo

dim. *pp* *mf* *л.р.* *pp* *змирая* *пр.р.*

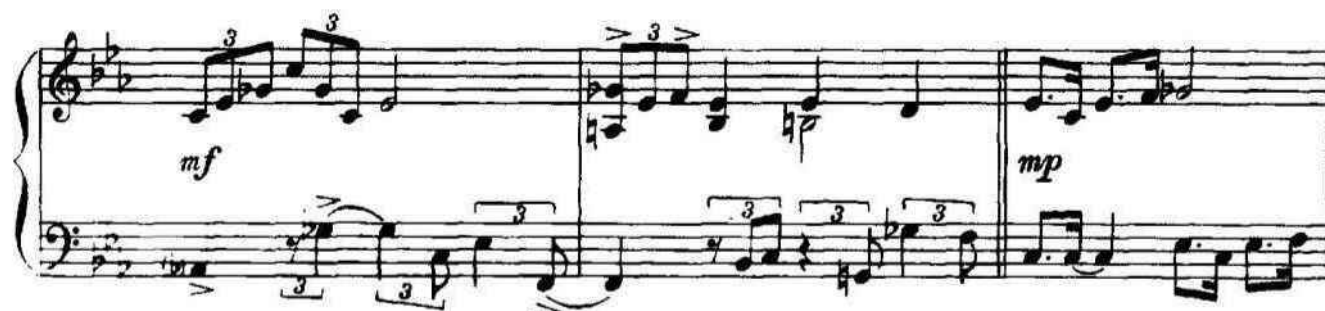
№ 18

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

The musical score is written for piano in a minor key (three flats) and 3/4 time. It consists of three systems of staves. The first system begins with a mezzo-forte (mf) dynamic marking. The second system includes triplet markings (indicated by a '3' over a bracket) in both the treble and bass staves. The third system starts with a piano (p) dynamic marking. The piece is characterized by a constant rhythmic and melodic chase between the two voices, with the bass line often lagging slightly behind the treble line. The notation includes various note values, rests, and articulation marks like accents and slurs.

№ 19

С вальсом мы уже сталкивались. Мягкая свинговая пульсация создается здесь благодаря приближенному к $\text{♩} = \text{♩}^3$ пунктирному ритму с легкими условными акцентами:

В ритме вальса

Da Capo al ♪ e poi Coda

№ 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

The musical score is presented in three systems, each with a grand staff (treble and bass clefs). The first system begins with a piano (*p*) dynamic marking. The melody in the right hand features a series of eighth and quarter notes, including triplet markings (indicated by a '3' over the notes). The bass line provides a harmonic foundation with chords and moving lines. The second and third systems continue the melodic and harmonic development, maintaining the meditative and improvisational character described in the text.

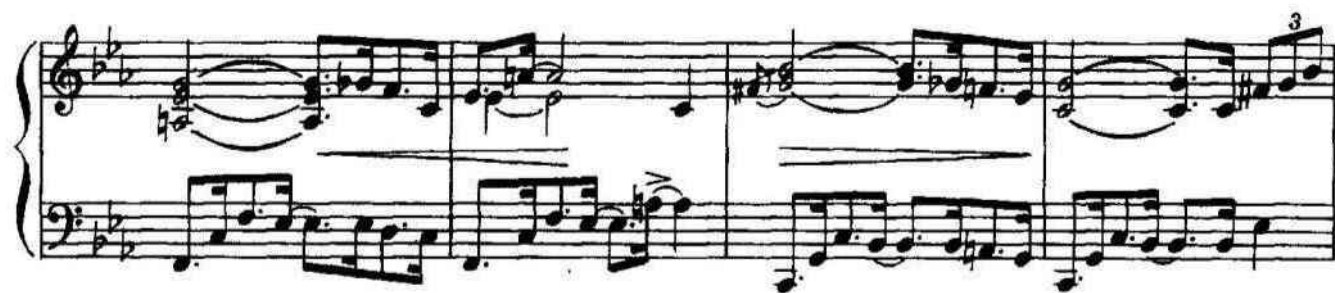
№ 21

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

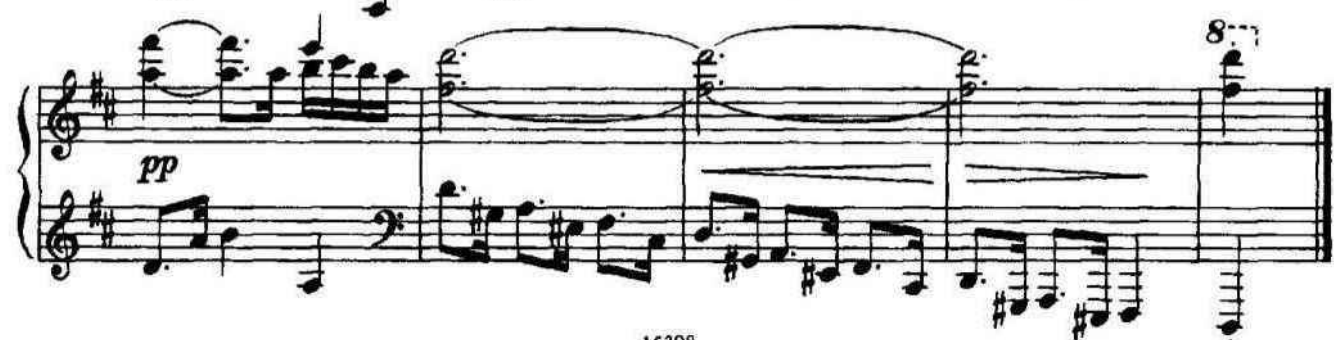
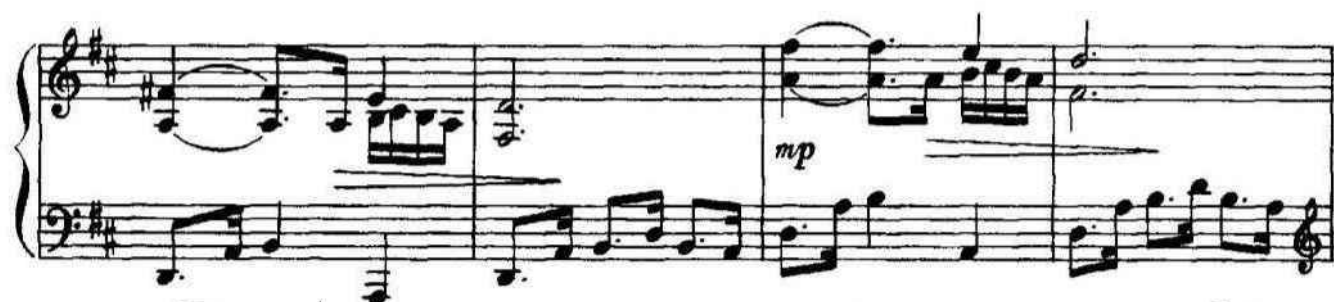
№ 22

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

Вальс для Джонни

С движением $\text{♩} = \text{♩} = \text{♩}$

The musical score is written for piano and consists of four systems. The first system begins with a mezzo-forte (mf) dynamic. The second system includes a piano (p) dynamic. The third system features a mezzo-forte (mf) dynamic. The fourth system also features a mezzo-forte (mf) dynamic. The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and triplets, as well as slurs and phrasing marks.

№ 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 остигатный маршеобразный ритм аккомпанемента.

Танцующий с рэгтаймом

Не слишком быстро

2.

p staccato

p

mf

Coda

f

Da Capo al ♦ e poi Coda