

Предисловие к комментариям

Не секрет, что общий уровень преподавания джазовой музыки в России весьма низок по сравнению с США и странами Европы. Совершенно недостаточное количество джазовых методических и нотных материалов, весьма ограниченное присутствие джаза на телевидении и радио, отсутствие достаточного количества специалистов - преподавателей, существующее до сих пор со стороны многих музыкантов и преподавателей неприятие джаза как серьезного и трудного искусства - все это привело к тому, что широкое джазовое образование в нашей стране идет очень и очень медленно. А между тем эта музыка из развлекательной давно уже превратилась в серьезное концертное искусство, и "легким жанром" его уже назвать никак нельзя. Более того, джаз - это единственное на сегодняшний день искусство, использующее живую импровизацию в качестве неременного условия своего существования. И оно очень нравится детям!

Естественно, что учащемуся, родившемуся и выросшему в США, где джаз звучит везде, где нет никаких проблем с покупкой любых методологических, нотных, аудио и видеоматериалов, где множество прекрасных джазовых школ, колледжей, джазовых отделений при университетах, огромное количество джазовых концертов, фестивалей, множество джаз-клубов и т.д. - такому учащемуся постигать искусство джаза несравненно легче, можно сказать, что он впитывает в себя эти ритмы, синкопы и блюзности с самого рождения. К великому сожалению, этого пока нельзя сказать о российском музыкальном образовании. Именно желанием сделать прекрасный сборник Питерсона более доступным для менталитета учащегося русской музыкальной школы, а также желанием попытаться оказать помощь преподавателям, еще недостаточно разбирающимся в джазе, их работу с учащимися, желающими овладеть основами джазового искусства, и вызвано появление этих комментариев. В них я попытаюсь дать несколько советов чисто практического характера, а также иногда буду предлагать варианты исполнения, которые, возможно, смогут облегчить для Вас восприятие общей задачи этюдов, поставленной Оскаром Питерсоном. Желаю успеха!

Даниил Крамер.

Упражнение и этюд № 1

Итак, основная задача здесь: развивая пальцевую технику, избегать качания кисти. Для Вас полезно будет играть, изменяя высотное положение кисти относительно клавиатуры, например: 1 - кисть чуть ниже уровня клавиатуры; 2 - кисть на уровне клавиатуры; 3 - кисть чуть выше уровня клавиатуры. Этот совет относится и к некоторым другим упражнениям.

Помимо основной задачи, прием, использованный в упражнении и этюде № 1, может быть очень полезен для обучения акцентировке на слабую долю и для развития основ синкопированного аккомпанемента в левой руке. Вариант № 1 поможет Вам в этом.

Вариант № 1

The first system of music for 'Вариант № 1' consists of two staves. The upper staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. It features a rhythmic pattern of eighth notes with accents (>) and slurs. The lower staff is in bass clef with the same key signature and time signature, featuring a bass line with slurs and accents.

The second system of music for 'Вариант № 1' continues the two-staff format. The upper staff shows a continuation of the eighth-note rhythmic pattern with accents and slurs. The lower staff continues the bass line with slurs and accents.

MINUET

The first system of music for 'MINUET' consists of two staves. The upper staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. It features a melodic line with slurs and accents. The lower staff is in bass clef with the same key signature and time signature, featuring a bass line with slurs and accents.

The second system of music for 'MINUET' continues the two-staff format. The upper staff shows a continuation of the melodic line with slurs and accents. The lower staff continues the bass line with slurs and accents.

Упражнение и этюд № 2

Обратите внимание на проставленную Питерсоном аппликатуру - она не случайна. Импровизатор должен владеть левой рукой не хуже, чем правой, быть готовым к затруднительным ситуациям, и, в частности, к большим скачкам, выполняемым одним и тем же пальцем, уметь пользоваться одинаковыми пальцами в частой их смене, отлично владеть как сильными, так и слабыми пальцами.

Помимо основного варианта исполнения этюда, попробуйте поиграть его триольно.

Как и другие, этот этюд исподволь готовит Вас к джазовому исполнительству. Предлагаемый мною вариант (см. Вариант № 2) покажет Вам, как путем несложного синкопирования и небольшого обогащения гармонии в правой руке можно превратить этюд в подобие джазовой пьесы.

Вариант № 2

The musical score for 'Вариант № 2' is presented in three systems of piano notation. Each system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The first system contains four measures. The second system contains four measures with detailed fingering: the first measure has a '1' below the first note; the second measure has '2 3 2 1 2 1 2 4' below the notes; the third measure has a '1' below the first note; the fourth measure has '5 1' below the notes. The third system contains four measures and concludes with a double bar line.

Упражнение и этюд № 3

Чтобы еще усилить поставленную Питерсоном задачу, попробуйте для тренировки поиграть упражнение, акцентируя второй звук в каждой четверке:

Попробуйте также менять высотное положение кисти, как в упражнении № 1 - это очень полезно для тренировки Вашей пальцевой техники. Кроме того, повторяющиеся, не очень сложные, не требующие неусыпного внимания к правой руке фигуры являются благодарной почвой для тренировки скачка с синкопой в левой руке - это один из наиболее употребляемых видов аккомпанемента в традиционном фортепианном джазовом исполнении. Поиграйте вариант № 3 (см.) - он будет Вам полезен.

Этюд здесь можно играть как ровно, так и триольно.

Вариант № 3

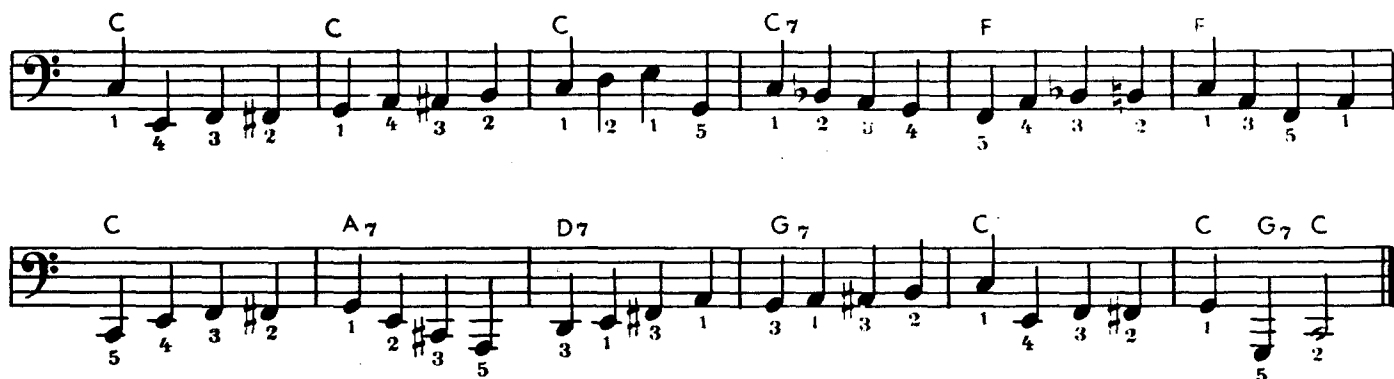

Упражнение и этюд № 4

Здесь нет особых трудностей, и к сказанному Питерсоном я могу только добавить, что играть партию левой руки в упражнении и этюде нужно *non legato*, делая небольшие акценты на каждой доле такта: . Этот совет относится и к способу исполнения "блуждающего" баса вообще.

Упражнение и этюд № 5

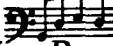
Постарайтесь определить основную гармонию каждого такта, выпишите ее цифровыми обозначениями, и попробуйте придумать свой вариант. В качестве образца можно взять мой вариант (см. Вариант № 5).

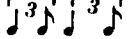

Вариант № 5

The image shows two staves of musical notation in bass clef. The first staff contains six measures with chord symbols C, C, C, C7, F, and F above them. The second staff contains six measures with chord symbols C, A7, D7, G7, C, and C G7 C above them. Fingerings are indicated by numbers 1-5 below the notes.

Упражнение и этюд № 6

Для тренировки большей устойчивости пятого пальца левой руки и для большей уверенности при позиционных скачках в левой руке можно попробовать играть фигуру так: . Это упражнение хорошо развивает левую руку, а прием является одним из основных видов аккомпанемента в стиле буги-вуги. Чтобы Вы могли увидеть, как в будущем могут использоваться навыки, полученные в этом упражнении, посмотрите Вариант № 6.

Играть упражнение и этюд № 6 нужно триольно, превратив фигуру в фигуру , но эта триоль по ритму чуть ближе к фигуре .

. Будьте внимательны и спокойны при исполнении скачка на рубеже шестого и седьмого тактов. Постарайтесь обязательно доиграть, может быть, даже с маленьким (для тренировки) акцентом, последний звук первой четверки, и точно опуститься пятым пальцем на бас второй четверки. При тренировке не бойтесь небольших опозданий при этом. Главное - не "зажимать" руку и обязательно точно попадать.

Упражнение и этюд № 7

Никаких особых технических проблем здесь нет. Обратите внимание на девятый и десятый такт этюда. В джазовой музыке триоли такого рода играют чаще всего с акцентом на третий звук: . Синкопы, подобные тем, что используются в этом этюде, также исполняются с небольшим акцентом на второй звук: . Этюд можно играть триольно.

Вариант № 6

Moderato $\text{♩} = \text{triple eighth}$

The musical score is written in G major and common time. It consists of four systems of piano and right-hand parts. The tempo is Moderato, indicated by a quarter note equal to a triplet eighth note. The right hand part is highly technical, featuring complex fingering and articulation, including triplets and slurs. The left hand part provides a steady eighth-note accompaniment. Dynamics range from mezzo-forte (mf) to forte (f). The score concludes with a final cadence in G major.

System 1: Right hand begins with a triplet of eighth notes (fingering 5, 2, 3), followed by a series of chords and eighth notes with slurs and fingering (5, 3, 2, 1, 5, 2, 1). Left hand plays eighth notes. Dynamics: *mf*.

System 2: Right hand continues with slurs and triplets (fingering 3, 5). Left hand continues with eighth notes.

System 3: Right hand features a triplet (fingering 5, 2, 3) and a complex passage with slurs and fingering (4, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 2). Left hand continues with eighth notes. Dynamics: *f*.

System 4: Right hand concludes with a triplet (fingering 5, 2, 3) and a final cadence with slurs and fingering (5, 3, 1, 5). Left hand concludes with eighth notes.

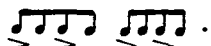
Упражнение и этюд № 8

Играть этюд нужно как ровно (для тренировки), так и триольно. Он даст Вам первые представления о мелодической джазовой фразировке. Здесь также используются так называемые блю-ноты, т.е. III, V и VII пониженные ступени мажорного лада. Проанализируйте упражнение и этюд с точки зрения использования блю-нот.

Упражнение и этюд № 9

Для выполнения поставленной здесь технической задачи попробуйте применить технику “отскока”. Опускаем руку на первую из восьми клавиш такта, кисть при этом опускается до уровня, а лучше даже ниже уровня клавиатуры. Остальные семь звуков нажимаем, постепенно поднимая кисть и действуя как бы по инерции, наподобие теннисного мяча, который ударили о стол и который после этого продолжает подскакивать по инерции. К концу такта кисть и локоть уже вверху, и с первого звука начинаем все заново. Такая техника позволит не “зажимать” руку, даст Вам скорость и ловкость в репетиционной технике.

Упражнение и этюд № 10

Принцип “отскока” здесь сохраняется, однако, если в предыдущем случае единицей измерения для “отскока” была восьмерка, то сейчас это - двойка. Это связано со способом исполнения “блуждающего” баса (см. комментарий к упражнению и этюду № 4). Естественно, в отличие от прошлого примера, здесь амплитуда движения кисти очень мала; не забудьте про акцент на каждой сильной доле такта: .

Упражнение и этюд № 11

Вам предоставляется возможность попрактиковаться в позиционной технике. Разбейте этюд на отрезки, каждый из которых играется в одной позиции. Например, в первом и втором тактах - по две позиции из четырех звуков в каждой, а в третьем - одна из восьми звуков, и т.д. При переходах с одной позиции на другую не уводите кисть в сторону, просто как бы перенесите руку на следующую позицию. Иногда, для тренировки, можно представить себе, что Вы “отскакиваете” от последнего звука предыдущей позиции и точно “приземляетесь” на первый звук следующей. При тренировке возможны акценты на первых звуках позиций (для устойчивости), в дальнейшем “швы” между позициями не должны быть заметны.

Упражнение и этюд № 12

Здесь встает вопрос о такой важной части исполнительского мастерства, как внутриаккордовый баланс. Вы должны уметь, ясно услышав в любом аккорде все звуки, динамически чуть больше выделить ту линию, которая Вам необходима. В данном случае таковой является линия верхнего голоса. Это не очень простая работа, но она Вам совершенно необходима. Посмотрите Вариант № 12 - он облегчит Вам задачу, и, кроме того, подскажет джазовый способ исполнения подобной музыки.

Было бы также необычайно полезно для Вас поработать, стараясь в этих аккордах выделить и другие голоса. В идеале Ваши руки должны послушно выделять в любом аккорде тот голос, который Вы хотите сейчас услышать, а не тот, который выделяется сам собой.

Играйте сначала ровно, затем, освоив немного баланс, переходите на триольное исполнение. При работе над Вариантом № 12 играйте только триольно.

Вариант № 12

The image shows a musical score for 'Вариант № 12' in 4/4 time, key of B-flat major. It consists of three systems of piano accompaniment. The first system starts with a treble clef and a key signature of one flat. The first measure includes a triplet of eighth notes in the treble and a dotted quarter note in the bass. The second system continues the melodic line in the treble with eighth-note patterns and includes some slurs. The third system concludes the piece with a final cadence in the bass line.

Упражнение и этюд № 13

Питерсон не зря указывает на возвращение к номеру 11 в случае возникновения технических трудностей. Здесь Вам снова нужно вспомнить и применить полученные навыки позиционной игры. Помогайте себе в каждой позиции плавным движением кисти (/ /). Играйте ровно, можно для тренировки делать маленькие *crescendo* к концу каждой фразы.

Упражнение и этюд № 14

Джазовый импровизатор должен обладать многими навыками, которые он моментально применяет в трудных ситуациях во время исполнения. Какой-то звук взят не тем пальцем, сейчас последует сбой, может быть, даже остановка - нужно сделать так, чтобы выйти из этого положения, и чтобы никто этого не заметил. Нужно абсолютно свободно владеть всеми пальцами, соединять пальцевую технику с позиционной, суметь сделать Ваши руки такими, чтобы в каждом данном музыкальном моменте, будь то трудный пассаж или что-либо иное, Вы чувствовали себя максимально удобно. К этому и готовит Вас последний номер из парной тетради этюдов Оскара Питерсона.