

Ирина Бойко

Джазовые Акварели

для фортепиано

Редакция Э. Бабасяна

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 J можно сыграть J (желательно ближе к J). 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”, (“офф-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 $\text{J}-\text{J}$ (в пьесе “Шаг за шагом”). Следует обратить внимание на специфическое тушевание, 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 подвижных учащихся.

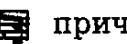
Трехдольность в джазе — с 50-х годов XX века — занимает достаточно прочные позиции. Не случайно в настоящий сборник вошли три вальса (№ 16, № 19, № 22).

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 подвижности) ставят 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 пользующихся 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

3

mf

5

mp

pp

Облегченный вариант:

Умеренно

mp

mf

mp

pp

№ 2

Пьеса написана в традиции духовных песнопений ("спиритчuell") 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 "swingовать". 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

Умеренно, певуче

p

con pedale

mp

senza pedale

mf

sub. pp

rit.

con pedale

№ 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 пониженнной (блюзовой) ступеней придает звучанию своеобразный "мерцающий" характер.

С движением, как бы раскачивая

№ 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).

Задавний блюз

С движением

The image displays three staves of musical notation for two voices. The top staff is in treble clef, the bottom staff is in bass clef, and both are in common time. The dynamic marking 'f' is present above the first staff. Measure 3-1 consists of six eighth-note pairs. Measures 3 and 3-5 show more complex patterns, including sixteenth-note figures and rests. Measure 3-5 includes a measure repeat sign and a key change to A major.

№ 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 выдержаных 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

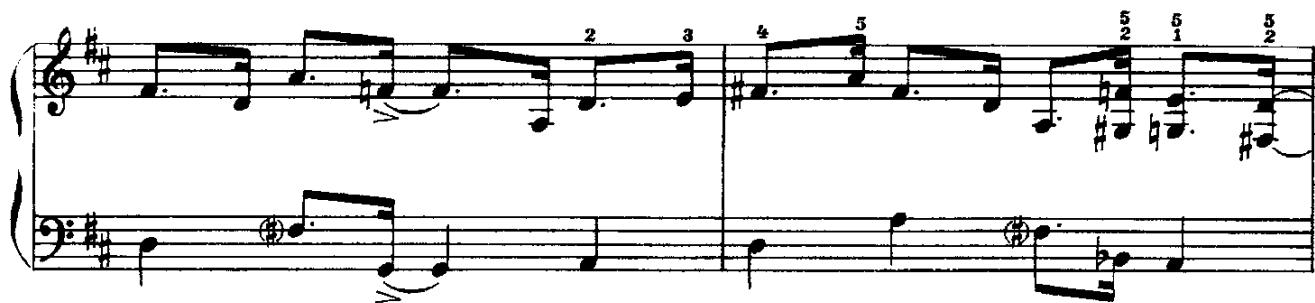
$\text{J.} \cdot \text{j} = \overline{\text{j}}^3 \text{j}$

№ 7

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

С иронией $\text{F} = \text{J}^3$

Musical score page 13, measures 6-10. Dynamics p and mf are indicated. Measures 6 and 7 show grace notes. Measure 8 features a melodic line with fingerings 5, 2, 1, 2.

Musical score page 13, measures 11-15. Dynamics f and mf are indicated. Measures 11 and 12 show grace notes. Measure 13 features a melodic line with fingerings 5, 3, 4, 1, 2.

Musical score page 13, measures 16-20. Dynamic p is indicated. Measure 17 shows grace notes. Measure 18 features a melodic line with fingerings 3, 2, 1. Measure 19 shows grace notes. Measure 20 ends with a ritardando (rit.) and dynamic p.

№ 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 $\text{♩} = \text{♪}^3$

Musical score page 15, measures 1-4. Treble and bass staves. Measure 1: 3 eighth-note pairs. Measure 2: 4 eighth-note pairs. Measure 3: 3 eighth-note pairs. Measure 4: 3 eighth-note pairs, dynamic *mf*.

Musical score page 15, measures 5-8. Treble and bass staves. Measure 5: 3 eighth-note pairs. Measure 6: 3 eighth-note pairs, dynamic *mp*. Measure 7: 3 eighth-note pairs. Measure 8: 3 eighth-note pairs, dynamic *p*, with a circled 3 above it.

Musical score page 15, measures 9-12. Treble and bass staves. Measure 9: 3 eighth-note pairs, dynamic *mp*. Measure 10: 3 eighth-note pairs. Measure 11: 3 eighth-note pairs. Measure 12: 3 eighth-note pairs.

Musical score page 15, measures 13-16. Treble and bass staves. Measure 13: 3 eighth-note pairs. Measure 14: 3 eighth-note pairs. Measure 15: 3 eighth-note pairs. Measure 16: 3 eighth-note pairs, dynamic *pp*, with a circled 3 above it.

№ 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 $\text{J} = \text{J}$

№ 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 $\text{J} = \overline{\text{J}}^3$

1 3 1 2 3 4 5 5 1 5 2

2 3 4 2 4 2 5

2 3 4 5

2 3 4 5

№ 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

The musical score for 'Шарманка' (No. 11) is composed of four systems of music for piano. The score uses two staves: treble and bass. The key signature is one sharp, and the time signature is 4/4 throughout. The dynamics and performance instructions are as follows:

- System 1:** Dynamics *mf*. The score consists of four measures of music.
- System 2:** Dynamics *mf*. The score consists of four measures of music.
- System 3:** Dynamics *pp*. The score consists of four measures of music.
- System 4:** Dynamics *rit.*, *pp*. The score consists of four measures of music.

Each system features various musical markings, including slurs, grace notes, and dynamic changes. The bass staff provides harmonic support, while the treble staff contains the primary melodic line.

№ 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

№ 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 ($\text{J} \text{ J}$) не должно быть признаков триольности.

Жестко. Неторопливо

3

f

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

3

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

15398

The image shows four staves of musical notation for piano, spanning measures 22 through 25. The notation is as follows:

- Measure 22:** Treble staff: eighth-note pairs (G, B), (A, C), (B, D), (C, E). Bass staff: quarter notes (D), (E), (F), (G).
- Measure 23:** Treble staff: eighth-note pairs (G, B), (A, C), (B, D), (C, E). Bass staff: quarter notes (D), (E), (F), (G).
- Measure 24:** Treble staff: eighth-note pairs (G, B), (A, C), (B, D), (C, E). Bass staff: quarter notes (D), (E), (F), (G).
- Measure 25:** Treble staff: eighth-note pairs (G, B), (A, C), (B, D), (C, E). Bass staff: quarter notes (D), (E), (F), (G).

Dynamic markings include **p** (piano) in measure 22, **f** (fortissimo) in measure 23, and **f** (fortissimo) in measure 25.

№ 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 трубы во время игры издают непрерывный монотонный звук (эта функция у левой руки).

Волынка

Не спеша, остро

The musical score for 'Volynka' (No. 14) is composed of four systems of music, each consisting of two staves. The top staff uses a treble clef and common time, with a dynamic marking of 'mf'. The bottom staff uses a bass clef and common time. The music is written in a style that suggests it is intended for a two-instrument ensemble, where the upper instrument plays the melody and the lower instrument provides harmonic support. The notation includes eighth-note patterns with slurs and grace notes, characteristic of traditional folk music notation.

Musical score page 24, measures 1-2. The score consists of two staves. The top staff uses a treble clef and has a key signature of one flat. The bottom staff uses a bass clef. Measure 1 starts with a dynamic of *pp*. Measure 2 starts with a dynamic of *pp*, followed by a dynamic of *f*.

Musical score page 24, measures 3-4. The score continues with two staves. The top staff maintains the treble clef and one-flat key signature. The bottom staff maintains the bass clef. Measure 3 starts with a dynamic of *pp*. Measure 4 starts with a dynamic of *f*.

Musical score page 24, measures 5-6. The score continues with two staves. The top staff maintains the treble clef and one-flat key signature. The bottom staff maintains the bass clef. Measure 5 starts with a dynamic of *mf*. Measure 6 starts with a dynamic of *p*.

Musical score page 24, measures 7-8. The score continues with two staves. The top staff maintains the treble clef and one-flat key signature. The bottom staff maintains the bass clef. Measure 7 starts with a dynamic of *p*. Measure 8 starts with a dynamic of *p*.

№ 15

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

Этюд

Скоро

Sheet music for piano, page 26, measures 1-2. The music is in common time, key signature is B-flat major (two flats). The left hand provides harmonic support with sustained notes. The right hand plays a melodic line with eighth-note patterns, featuring fingerings such as 4(5) 3 2 3 1, > 2 1 2, 3 2, 1 2 3, and 3 1 2.

Sheet music for piano, page 26, measures 3-4. The left hand continues its harmonic function. The right hand's melodic line continues with eighth-note patterns, including fingerings like > 3 2 > 1, > 4 2 > 2 1, and f.

Sheet music for piano, page 26, measures 5-6. The left hand provides harmonic support. The right hand's melodic line becomes more complex, using sixteenth-note patterns and fingerings such as 1 2 4 1, 3 5 1 2, 2 3 5, > 3 1 2, 5 1 2, 1 2 3, and 5.

Sheet music for piano, page 26, measures 7-8. The left hand provides harmonic support. The right hand's melodic line consists of sixteenth-note patterns, with dynamics mfp and mf.

Sheet music for piano, page 26, measures 9-10. The left hand provides harmonic support. The right hand's melodic line consists of sixteenth-note patterns, with dynamics p and ff.

№ 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-swingовом движении) пронизана блюзовыми интонациями. Жанр колыбельной трансплантируется у Гершвина из народной и академической музыки в сферу музыки джазовой. В реальном звучании ритмическая фигура JJ приближается к J^3J .

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

Спокойно, певуче

a tempo

dim.

pp

mf

a.r.

pp замирая

np.p.

№ 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 consists of three staves. The top staff is for the soprano voice, the middle staff for the bass voice, and the bottom staff for the piano. The piano part includes dynamics such as *mf*, *p*, and *f*. Measure numbers 1, 2, and 3 are marked above the staves. The music is in common time and uses a dotted rhythm throughout.

A musical score for piano, featuring four staves of music. The top staff uses treble clef and has dynamic markings *mf*, *> 3 >*, and *mp*. The second staff uses bass clef and includes a tempo instruction *3*. The third staff uses treble clef and contains a dynamic marking *3*. The bottom staff uses bass clef and includes a dynamic marking *3*. The score consists of four measures per staff, separated by vertical bar lines.

№ 19

С вальсом мы уже сталкивались. Мягкая свинговая пульсация создается здесь благодаря приближенному к $\frac{3}{8}$ пунктирному ритму с легкими условными акцентами:

120

mp

mf

Da Capo al ♫ e poi Coda

Coda

mp

№ 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 consists of three staves of music for piano. The top staff shows a melodic line in the treble clef, with dynamic markings including a 'p' (piano) and a '3' over a bracket indicating triplets. The middle staff shows harmonic support in the bass clef. The bottom staff shows another melodic line in the bass clef. The music is presented in measures, separated by vertical bar lines, with some measures connected by dashed lines. The key signature changes between measures, reflecting the harmonic complexity mentioned in the text.

A musical score for piano, page 34, featuring four staves of music. The score is in common time and includes the following dynamics and markings:

- Staff 1 (Treble Clef):** Measures 1-2, dynamic *mf*; Measure 3, dynamic *f*; Measure 4, dynamic *p*.
- Staff 2 (Bass Clef):** Measures 1-2, dynamic *mf*; Measure 3, dynamic *f*; Measure 4, dynamic *p*.
- Staff 3 (Treble Clef):** Measures 1-2, dynamic *mf*; Measure 3, dynamic *f*; Measure 4, dynamic *p*.
- Staff 4 (Bass Clef):** Measures 1-2, dynamic *mf*; Measure 3, dynamic *f*; Measure 4, dynamic *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.

Пограем в буги-вуги

Не очень скоро

Musical score for piano, page 36, featuring five staves of music. The score consists of two systems of measures.

System 1:

- Staff 1 (Treble): Measures 1-2. Dynamics: ff .
- Staff 2 (Bass): Measures 1-2.
- Staff 3 (Treble): Measures 1-2.
- Staff 4 (Bass): Measures 1-2.
- Staff 5 (Treble): Measures 1-2.

System 2:

- Staff 1 (Treble): Measures 3-4. Dynamics: f .
- Staff 2 (Bass): Measures 3-4.
- Staff 3 (Treble): Measures 3-4.
- Staff 4 (Bass): Measures 3-4.
- Staff 5 (Treble): Measures 3-4.

Bottom Staff:

- Measure 1: Measure 15398.
- Measure 2: Measure 15398.
- Measure 3: Measure 15398.
- Measure 4: Measure 15398.
- Measure 5: Measure 15398.

Measure 5 includes dynamic markings: *tremolo*, *rubato*, and *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

С движением $\overline{\overline{D}} = \overline{\overline{J}}$

A musical score page featuring six staves of piano music. The top two staves are in G clef, the middle two in F clef, and the bottom two in C clef. The key signature changes from G major to A major (two sharps) in the third staff. Measure 1 starts with a whole note in G major. Measures 2-3 show eighth-note patterns. Measure 4 begins with a forte dynamic (f). Measures 5-6 show eighth-note patterns. Measure 7 begins with a forte dynamic (f). Measures 8-9 show eighth-note patterns. Measure 10 begins with a piano dynamic (mp). Measures 11-12 show eighth-note patterns. Measure 13 begins with a piano dynamic (pp). Measure 14 ends with a forte dynamic (ff) and a repeat sign.

№ 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 острая звукоизвлечения и жесткие акценты в синкопированном верхнем голосе, которому противопоставляется остинатный маршеобразный ритм аккомпанемента.

Танцую с рэгтаймом

Не слишком быстро

2.

p staccato

mf

p

mf

Coda

f

Da Capo al ♦ e poi Coda