ОЛЕГ ХРОМУШИН

ЛУННАЯ ДОРОЖКА

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО

2–5 КЛАССЫ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ

Учебно-методическое пособие

Составитель С. А. Барсукова

Ростов-на-Дону
«Феникс»
2003

ЧТО ТАКОЕ ДЖАЗ?

«Если вы спрашиваете, то вам этого никогда не понять».
Луи Армстронг (трубач)
«Раз вы сами не знаете, то лучше не путайтесь под ногами».
Фэтс Уоллер (пианист)

Да, да, дорогие друзья, именно так говорили корифеи этой музыки. Возможно, им надоело каждый день отвечать на этот вопрос, а может быть, они не смогли ответить коротко и ясно, когда вокруг все бегают, хватаются руками за голову и вопрошают друг друга: «Что же такое джаз? Что же такое джаз?». Конечно, джаз всегда оставался и остается музыкой, окутанной тайной. Думаю, что это связано с общим мнением о джазе как музыкантов, так и любителей: «...в основе этой музыки лежит нечто такое, что можно почувствовать, но нельзя объяснить» (Джеймс Л. Коллер «Становление джаза»).

Однако давайте отложим в сторону занудные теоретические исследования и попытаемся приоткрыть тайну музыки джаза за счет самой музыки, сочиненной мной и напечатанной в этом сборнике. Кстати, идею таких сборников в 1990 году мне подсказали педагоги детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского г. Ростова-на-Дону, которым я и выражаю свою признательность!

Итак, открыв и перелистав сборник, вы увидите, что в нем 21 пьеса и что первые достаточно легкие для исполнения, а последние более сложные. Но легкость и сложность здесь зависят не только от чтения «с листа», но и от исполнительской манеры, от внутреннего ощущения музыкальной фразы, от умения правильно ритмически сыграть синкопу, «раскачивая» аккорды, что в джазе называется одним словом – СВИНГ.

Да, но до свинга был ДИКСИЛЕНД, а до диксиленда РЭГ-ТАЙМ, а до рэг-тайма... Господи! Разве можно пройти мимо волшебного БЛЮЗА – и как музыкального лада, и как музыкальной формы. Видите, сколько слов я набросал, а в каждом слове целая музыкальная эпоха.

Ну, хорошо! Давайте по порядку. Давайте начнем с блюза.

Раньше многие любители джаза считали, что блюз – это медленный лирический танец с красивой мелодией и не менее красивой гармонией, но в один прекрасный день вдруг выяснилось, что блюз не только медленный лирический танец, но прежде всего это музыкальное построение, чаще состоящее из 12 тактов. Кроме того блюз может быть быстрым и веселым, а главное – его музыкальное построение очень точно перекликается с поэзией блюзовых песен. Поэтому джазовые певцы, такие как Элла Фицджеральд или наша Лариса Долина, могут, как говорится, «с ходу» запеть с джаз-оркестром без репетиции и они сразу поймут друг друга.

Пьеса «Джайв» написана в форме блюза, где музыкальная тема повторяется неоднократно, но каждый раз с новой гармонией...

А рэг-тайм возник тогда, когда в Америке широкую популярность завоевала европейская фортепианная музыка. Это был своеобразный ответ американского фортепианного исполнительства в стиле рэг-тайм. Все это произошло 100 лет на-

зад. К этому я бы добавил, что кроме «нормальных» пианино большое распространение получили пианино механические (пианолы), прабабушки современных магнитол, которые широко пропагандировали рэг-тайм в домашних условиях. В начале XX века рэг-тайм распространился по всей Европе и привлек внимание к своей персоне таких крупнейших европейских композиторов, как Равель и Дебюсси. «Рэг-тайм» Дж. Дональдсона прозвучал в исполнении диксиленда в 20-е годы XX века.

А что же такое диксиленд? Это уже небольшой оркестр, состоящий из кларнета, трубы, тромбона, барабанов, гитары (банджо), баса. Позже в эту группу влился рояль. Это традиционный классический состав, который как бы перенес фортепианный рэг-тайм на оркестр, чем развил и расширил этот стиль. Когда я впервые услышал звучание диксиленда, то первое впечатление было такое, будто музыканты играют кто в лес, кто по дрова. Но на самом деле, кларнет, труба и тромбон играют строго «на заданную тему», только кларнет звучит в верхнем регистре, исполняя то быстрые, то протяжные ноты, тромбон «захватил» нижние, басовые ноты, стараясь противопоставить кларнету свою музыкальную партию, а труба в это время играет главную мелодию. Весь этот полифонический коктейль подогревается барабанами, гитарой, роялем и басом, создавая неповторимый эффект. Наш знаменитый «Ленинградский диксиленд» стал одним из лучших в Европе, а может быть, и в мире. Во всяком случае мне этого очень бы хотелось.

И, наконец, мой любимый свинг. Самый лучший джаз-оркестр (биг-бенд), который я слышал и на котором я учился писать свинг, – это оркестр Каунта Бейси из Нью-Йорка. Когда вы его услышите, то обязательно ощутите радость! Свинг раскачивает, как на качелях, и мелодию, и ритм и создается впечатление, что оркестр то отстает от ритма, то убегает вперед, а на самом деле он мчится, как экспресс по рельсам, увлекая за собой и исполнителей, и слушателей. Для сборника я сознательно написал медленный свинг. Попробуйте сыграть его, строго выдерживая длительности, и у вас обязательно получится качание.

Ну, и для любителей музыкальной истории я сделал несколько аранжировок известных американских мелодий. Сделал специально для этого сборника. Когда вы переиграете все пьесы, вы напишете в издательство и расскажите о своих впечатлениях.

P. S. Для того, чтобы педагог и ученик могли импровизировать, я в ряде пьес обозначил буквенную гармонию, принятую в джазе.

О. Хромушин

МАЛЕНЬКИЙ СЛОВАРИК

Банджо (Banjo) – струнный музыкальный инструмент африканского происхождения, близкий родственник мандолины и, пожалуй, гитары. Верхняя часть корпуса банджо (дека) состоит из натянутой кожи или пластика, что создает сухой звук, напоминающий одновременное звучание мандолины и щеточек по барабану. В настоящее время применяется как экзотический инструмент для тех, кто слышал, но никогда его не видел.

Блюз (Blues) – родился в сфере афроамериканской музыки, развился благодаря негритянскому фольклору и, прежде всего, благодаря спиричуэлу и балладе. Блюз – это не только красивая мелодия. Блюз – это и музыкальный лад, и музыкальная форма. Сыграйте на своем пианино гамму До мажор и добавьте в ней понижение на полтона 3 и 7 ступеней – у вас будет представление о блюзовом ладе. Ну а если вы умеете считать до 12, то сможете узнать кое-что и о музыкальной форме блюза. Для этого возьмите пьесу «Джайв» и разделите ее на периоды по 12 тактов. Кстати, аккорды (гармония) в каждом 12-тактовом периоде будут повторяться в строго определенном порядке: тоника (4 такта), субдоминанта (2 такта), тоника (2 такта), доминанта (2 такта), тоника (2 такта).

Блюз широко применяется в вокальной и инструментальной джазовой музыке, где особенно выделились трубач Луи Армстронг и певица Бесси Смит.

Джаз (Jazz) – смотрите самое начало (название и эпиграфы статьи).

Диксиленд (Dixiland) – буквально по английски, «Страна Дикси», символическое название южных штатов США. Одна из разновидностей традиционного джаза. Диксиленд развивался под влиянием Рег-тайма, затем, примерно с 1916 г., выработал свой «полифонический» стиль, яркий и темпераментный. Слушая Диксиленд, трудно усидеть на месте. Наиболее яркий стиль Диксиленда проявился в Нью Орлеане, Чикаго и, как это ни странно, в Санкт-Петербурге.

Рэг-тайм (Ragtime) – в переводе на русский «разорванное время», подразумевающее синкопированный ритм. Рэг-тайм появился в конце XIX века в США как оригинальный стиль игры на фортепиано. Основная характеристика рэг-тайма – синкопированная мелодия в правой руке и ритмичное сопровождение в левой, где басы перемежаются с аккордами, создавая маршевый или фокстротный гармонический фундамент. Большое значение для рэг-тайма имело появление механических фортепиано (пианол), на роликах которых были записаны все лучшие исполнители Рэг-тайма того времени и прежде всего Скотт Джоплин.

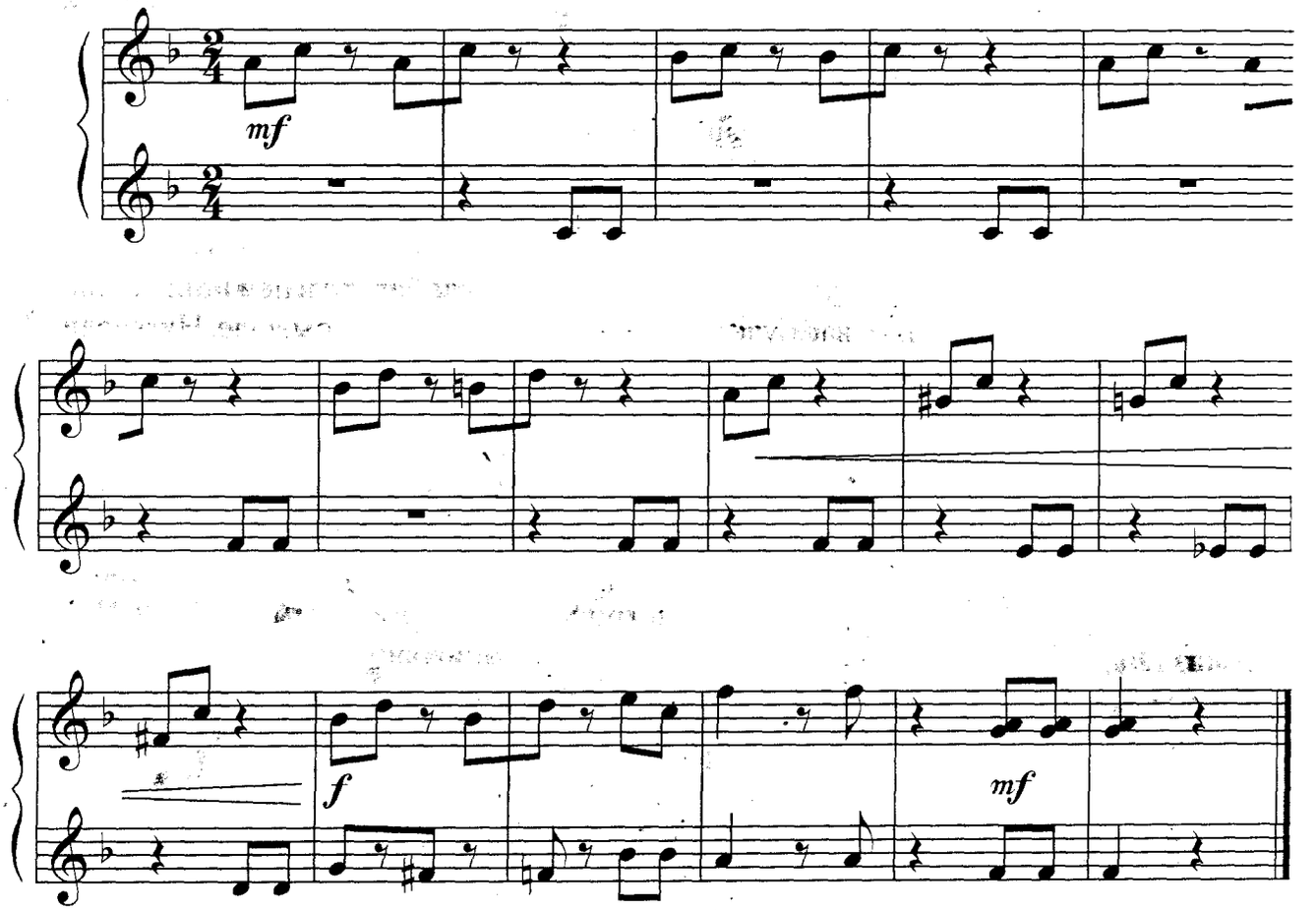
Свинг (Swing) – качание, взмах. Одна из ярких стилевых находок в джазе, особенно в биг-бенде. Метрическая пульсация Свинга характеризуется кажущимися постоянными ритмическими отклонениями, то уходящими вперед, то опаздывающими, с колоссальным внутренним напряжением и агрессивным напором. Послушайте биг-бенды К. Бейси или К. Джонса и вы убедитесь в этом сами. Чтобы овладеть Свингом, надо не только много слушать эту музыку, не только ее играть, но и научиться ее петь (напевать), как бы пропуская через себя все особенности этого прекрасного стиля.

О. Хромушин
Санкт-Петербург

КАПЕЛЬКИ

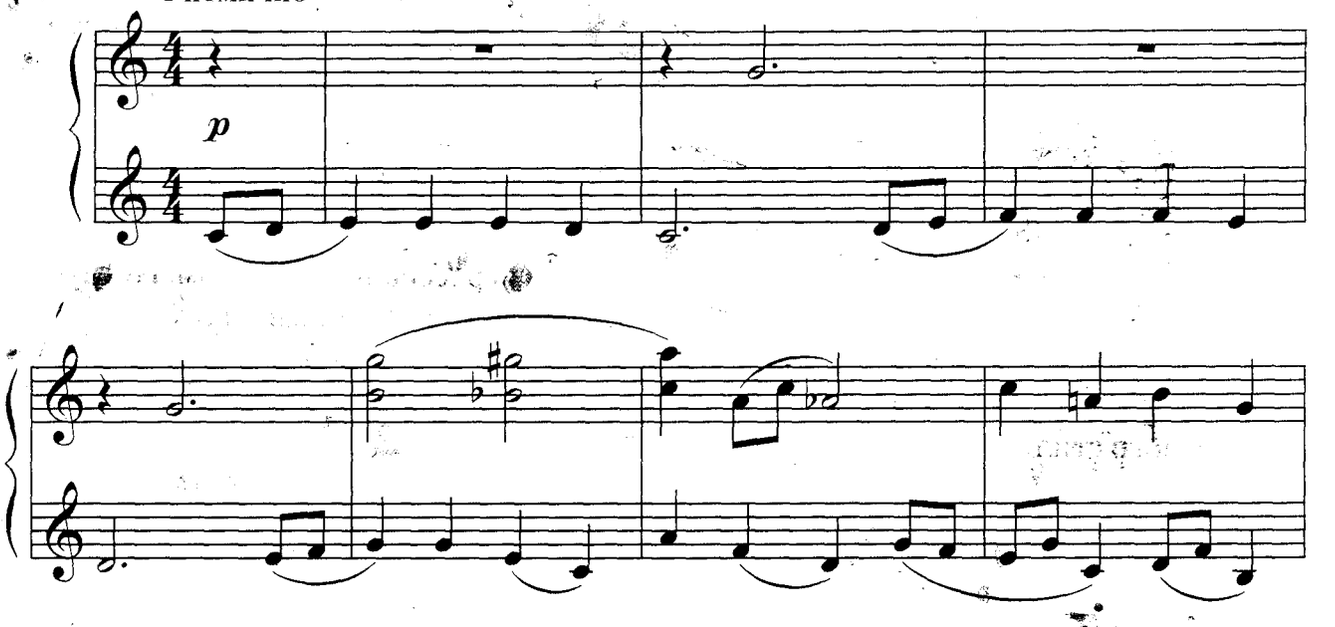
О. ХРОМУШИН

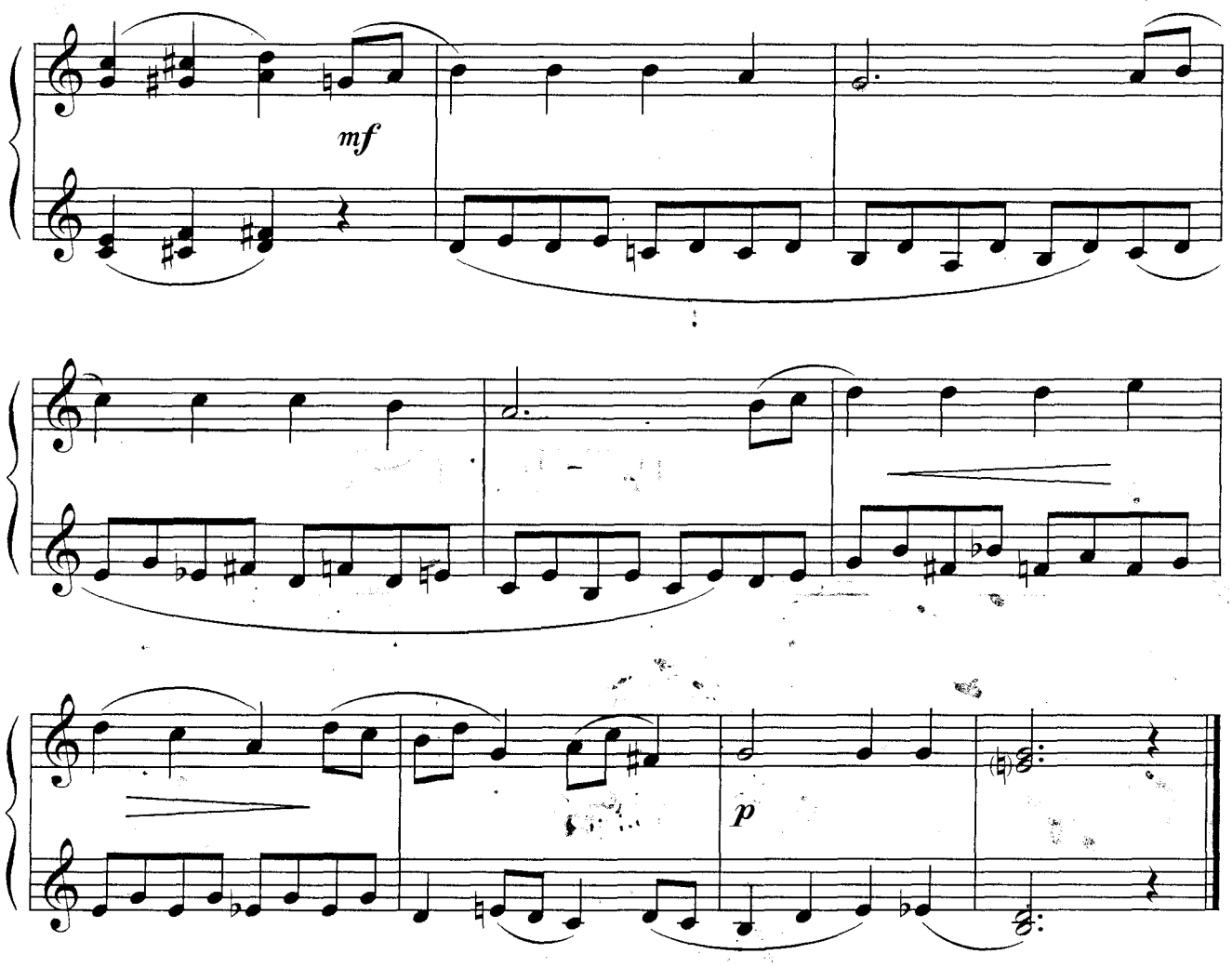
Не спеша



ДВЕ ПОДРУЖКИ

Ритмично

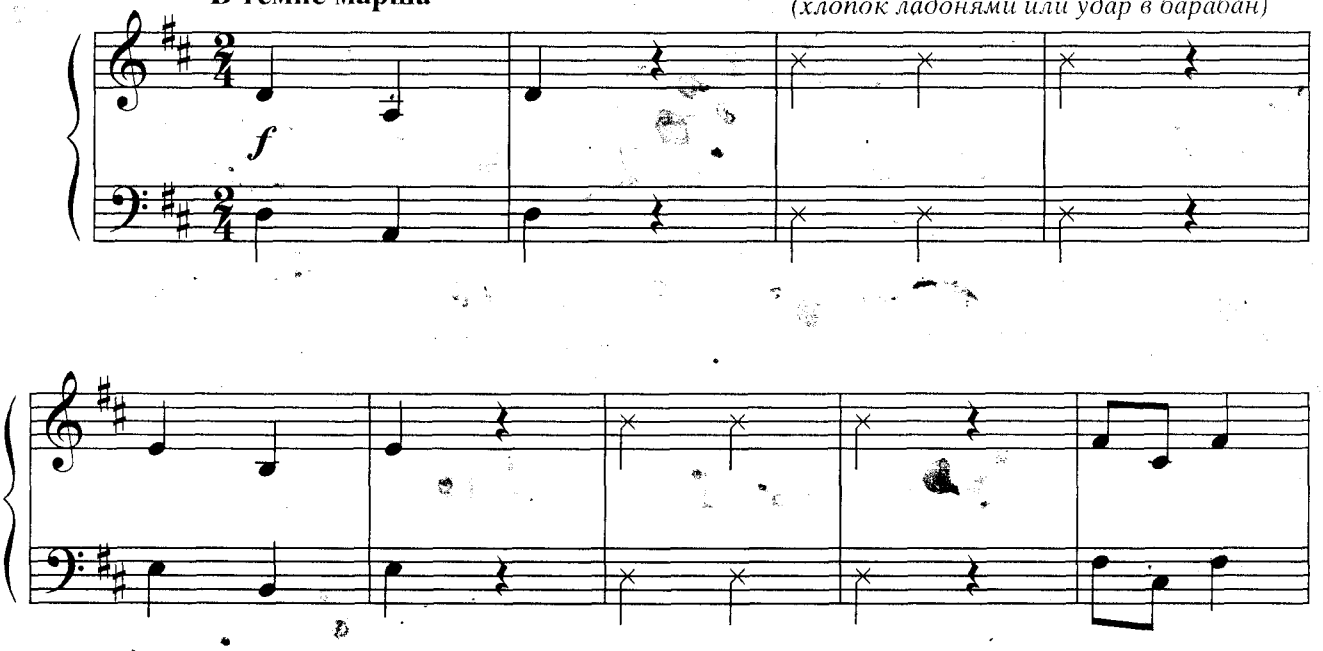


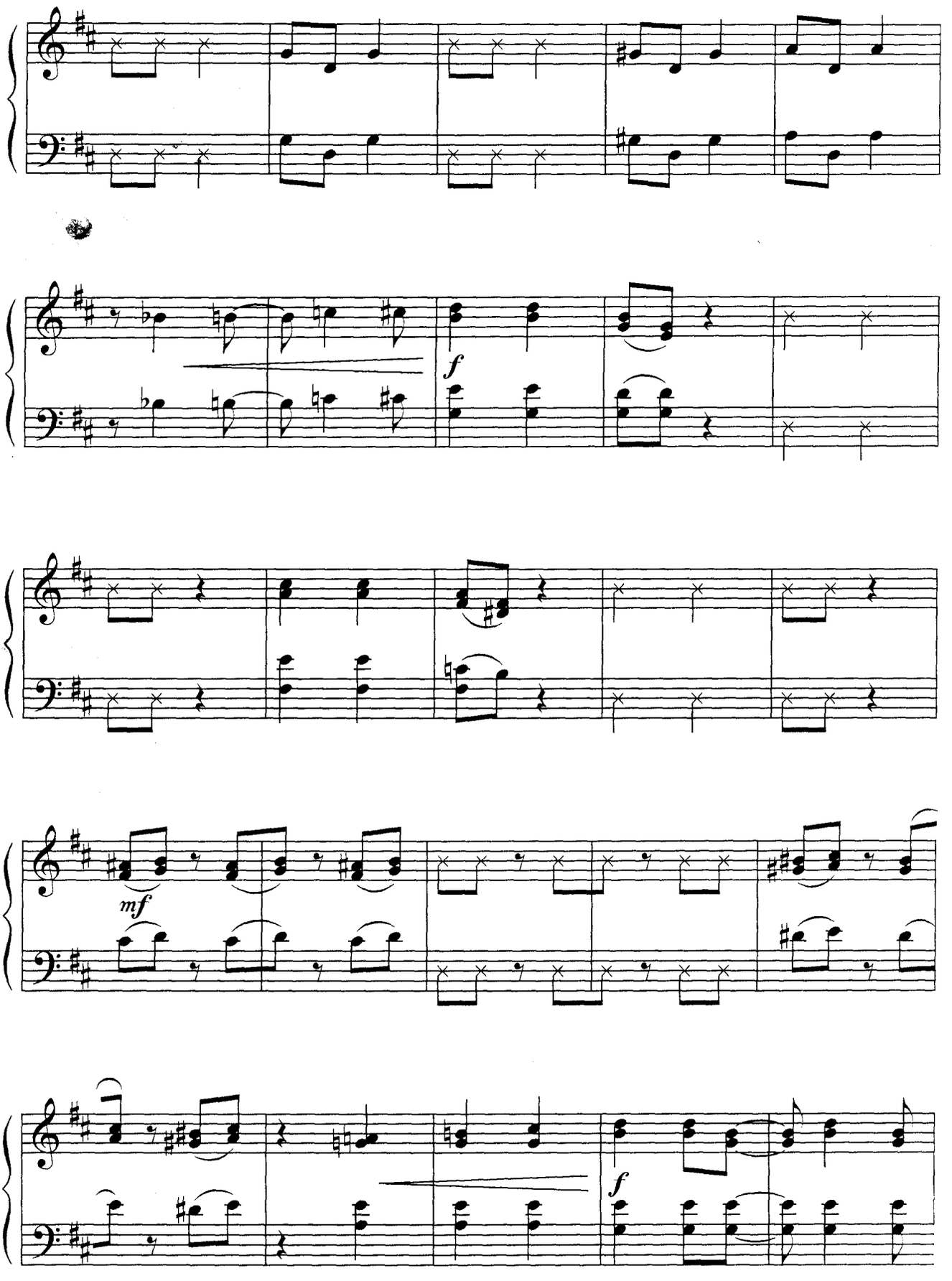


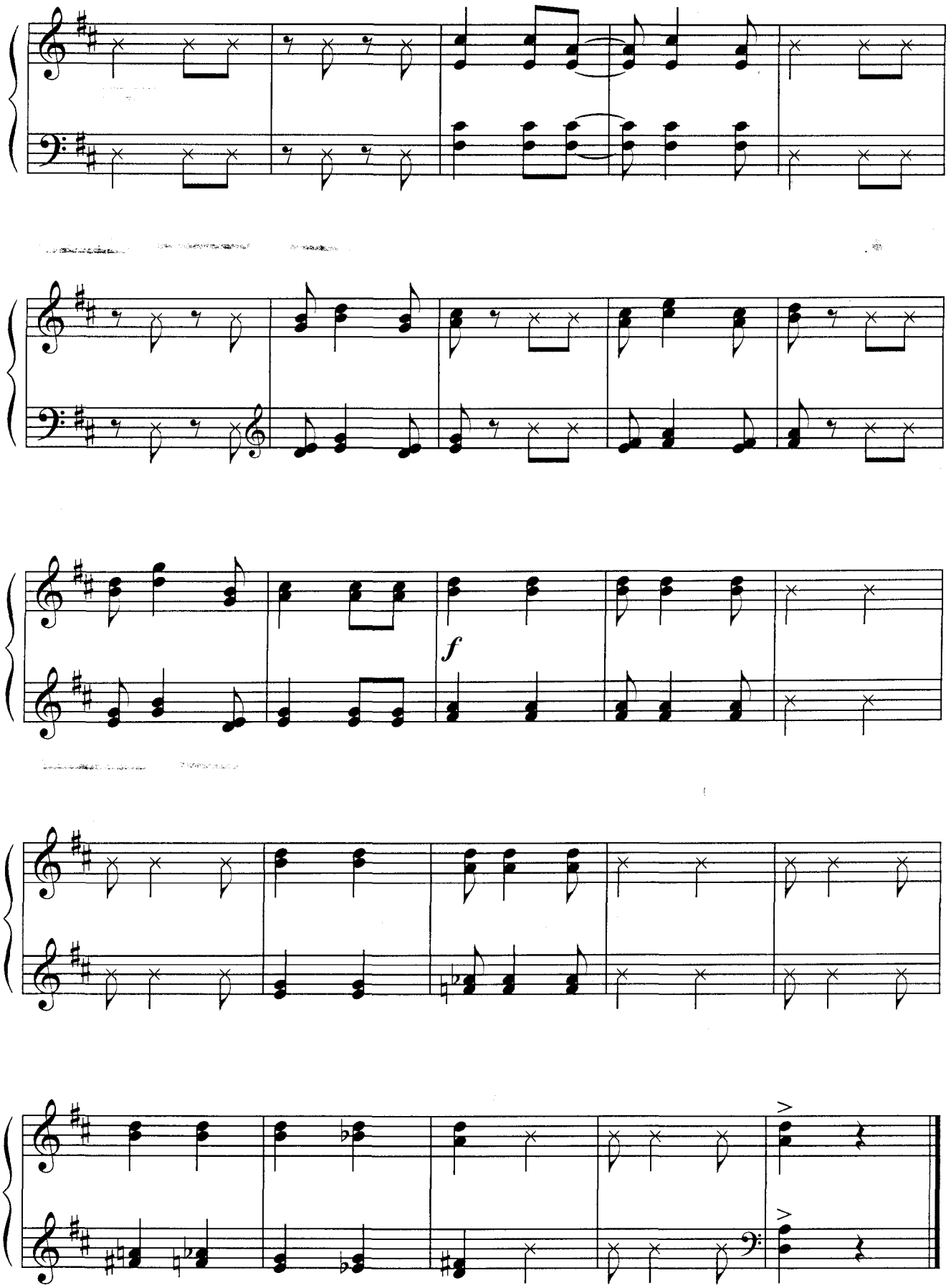
ЭХО

В темпе марша

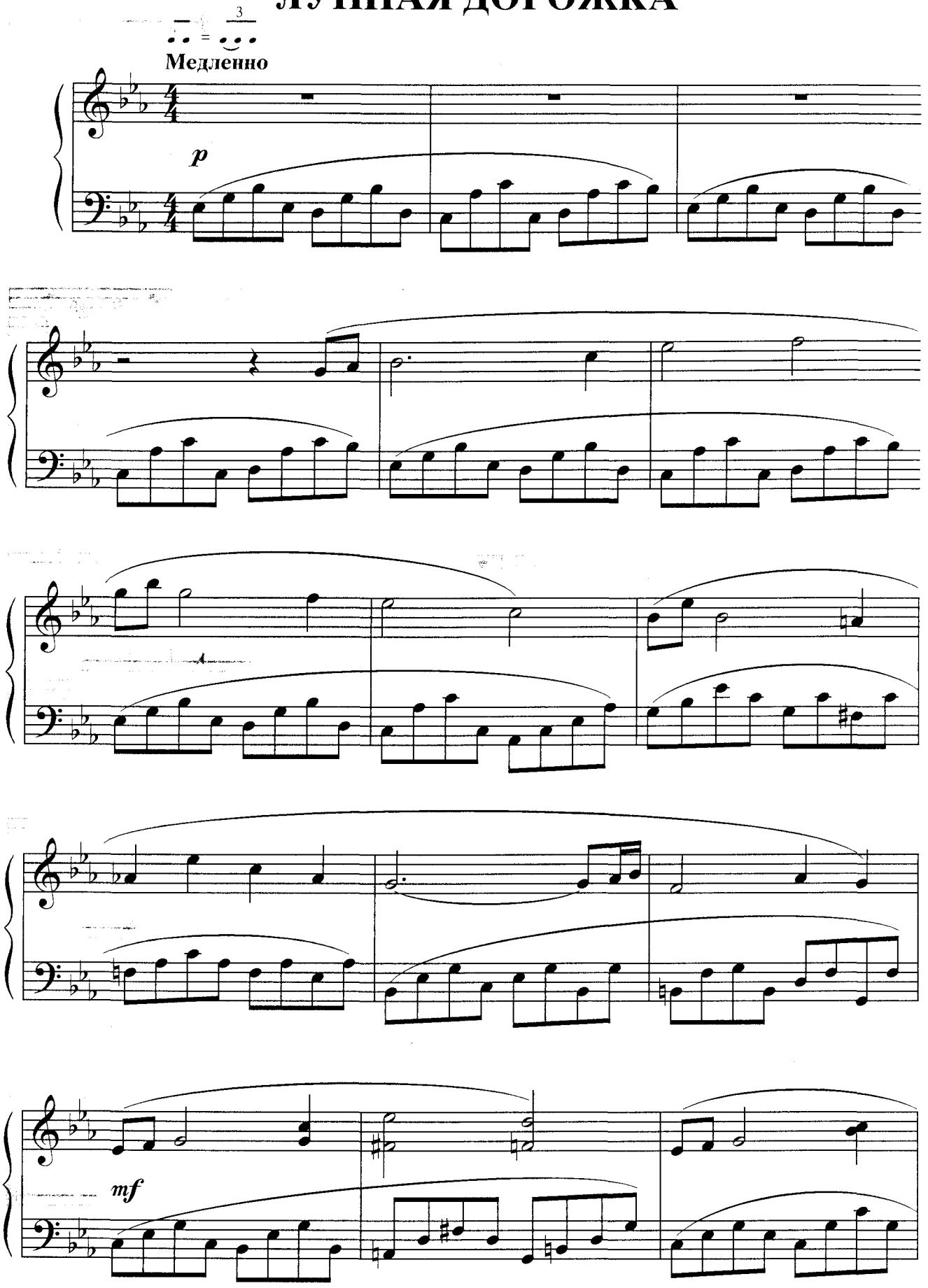
(хлопок ладонями или удар в барабан)

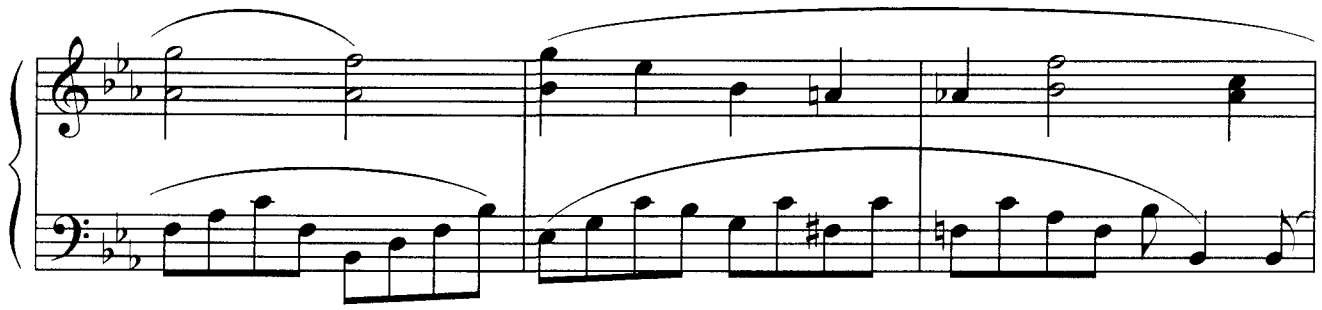


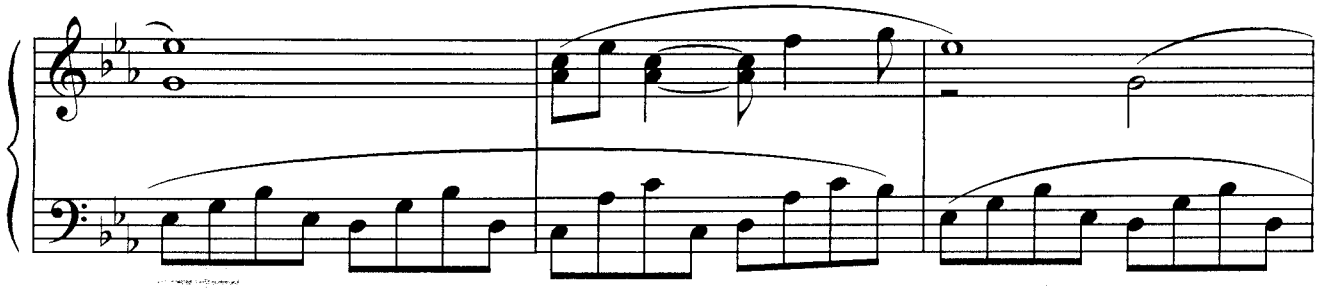

f
mf
f

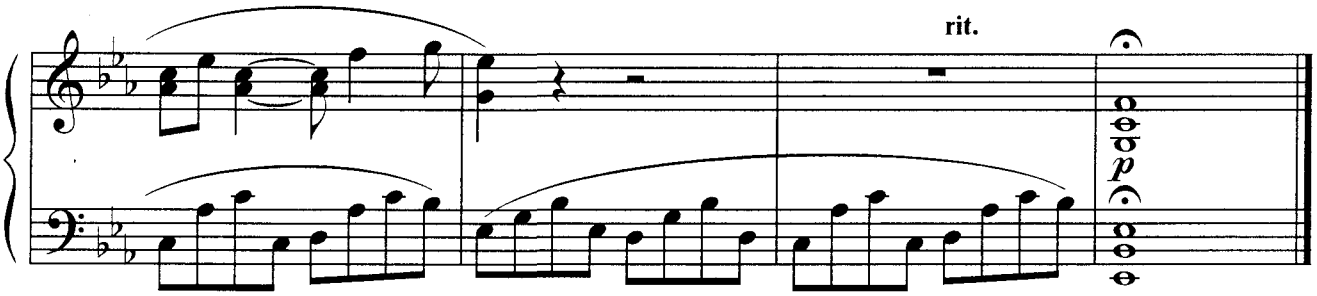

f

ЛУННАЯ ДОРОЖКА





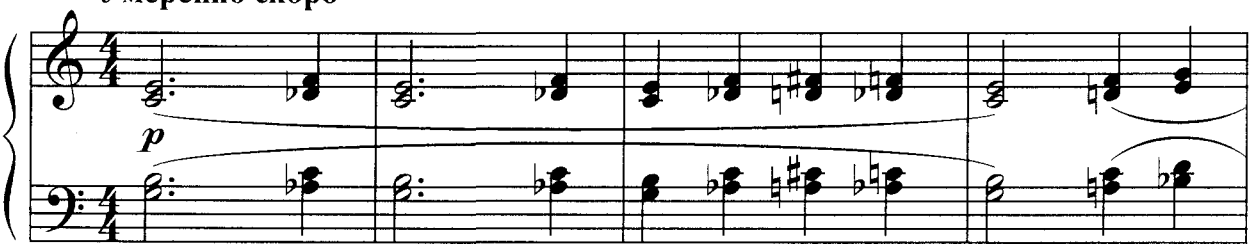


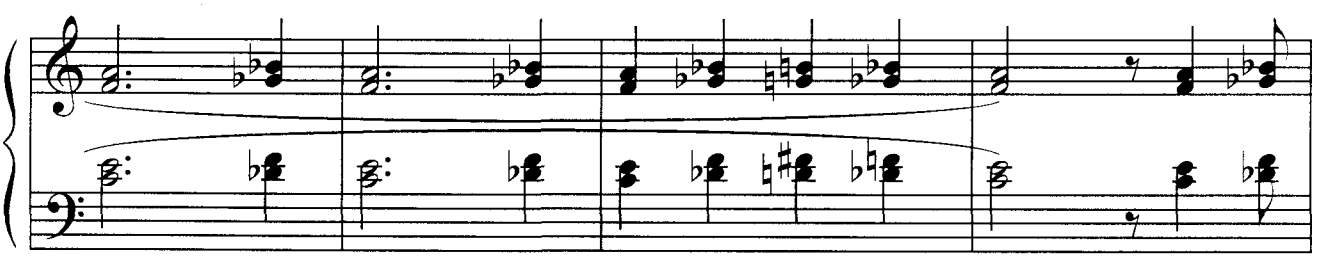


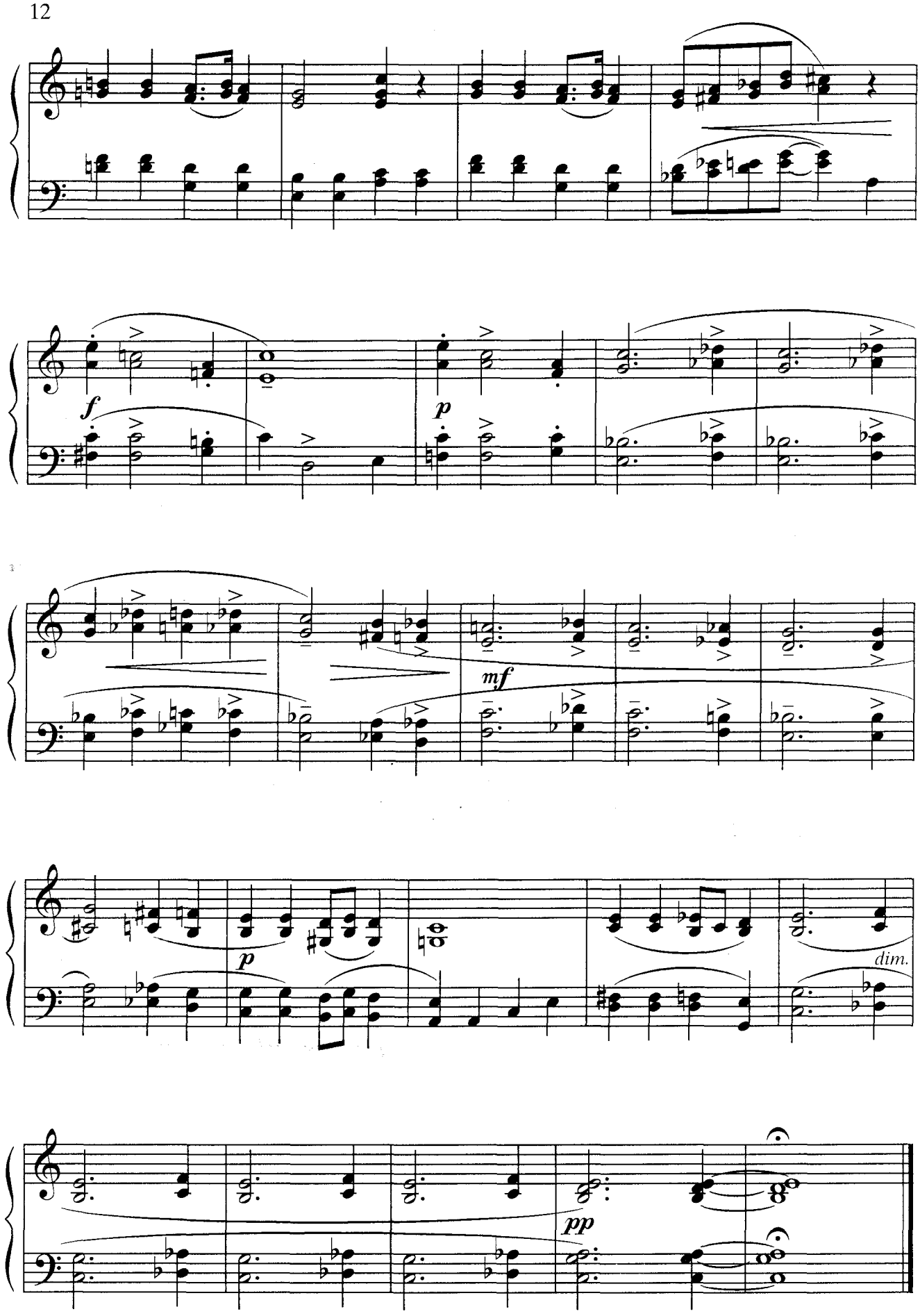
УСТАВШИЙ ПАРОВОЗ

Хорал

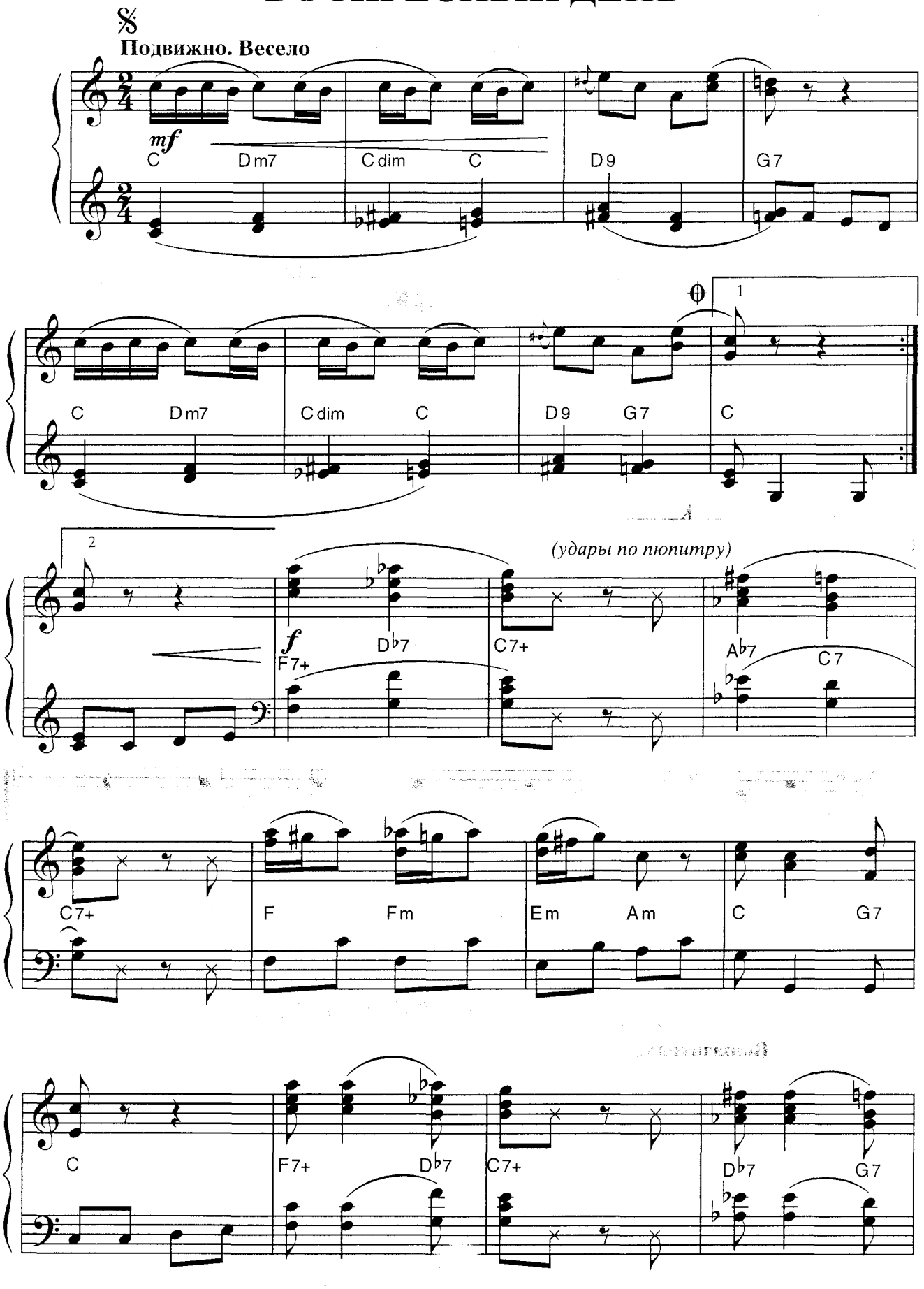
Умеренно скоро

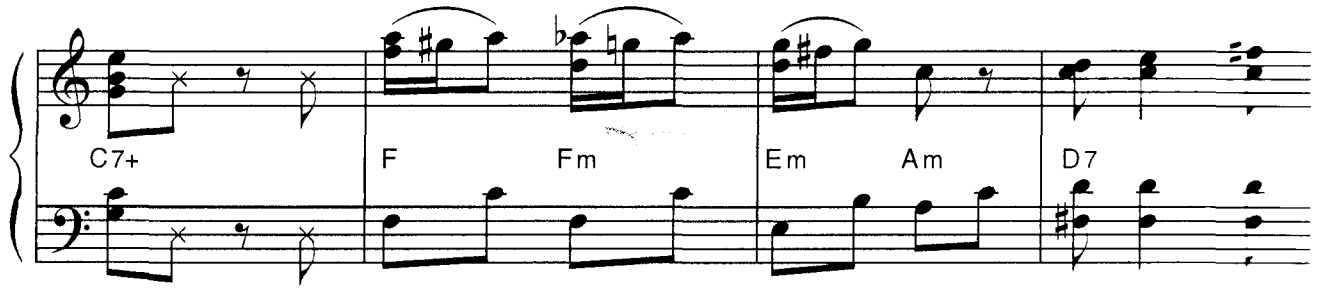


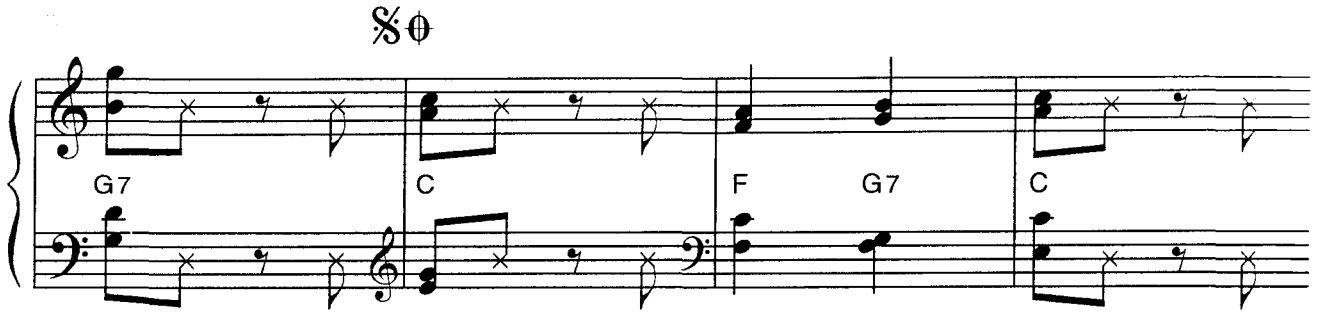


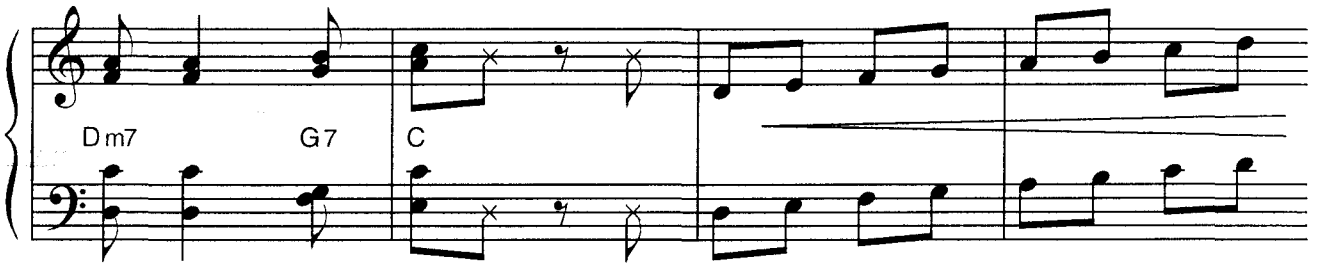

f
p
mf
p
dim.
pp

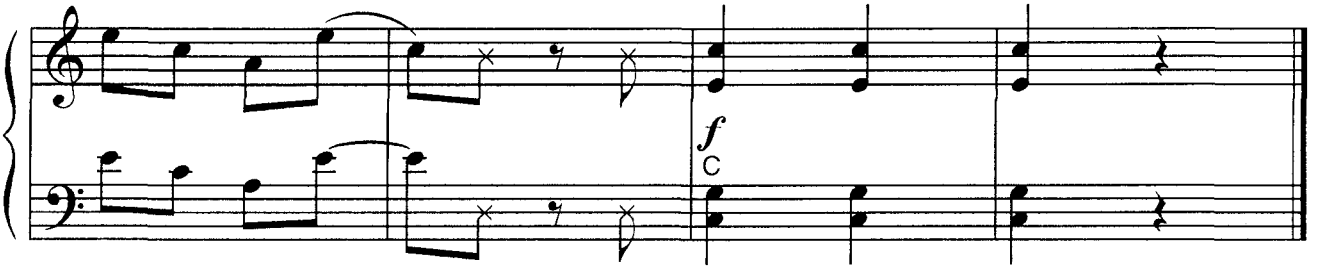
ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ





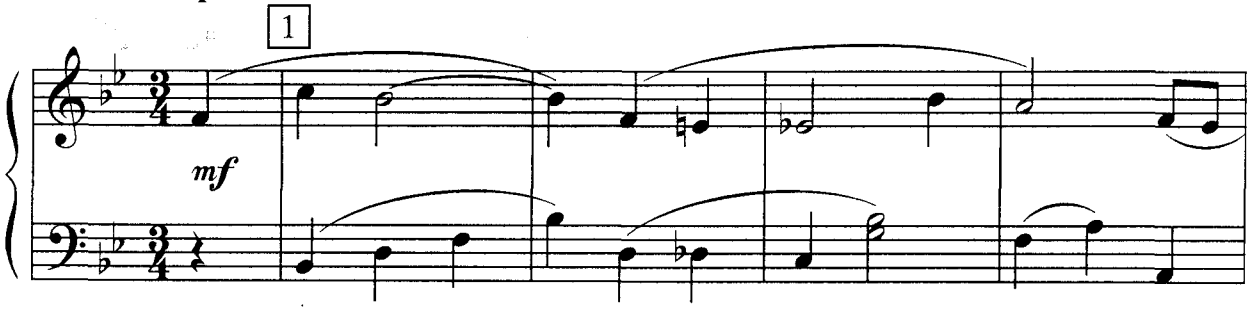


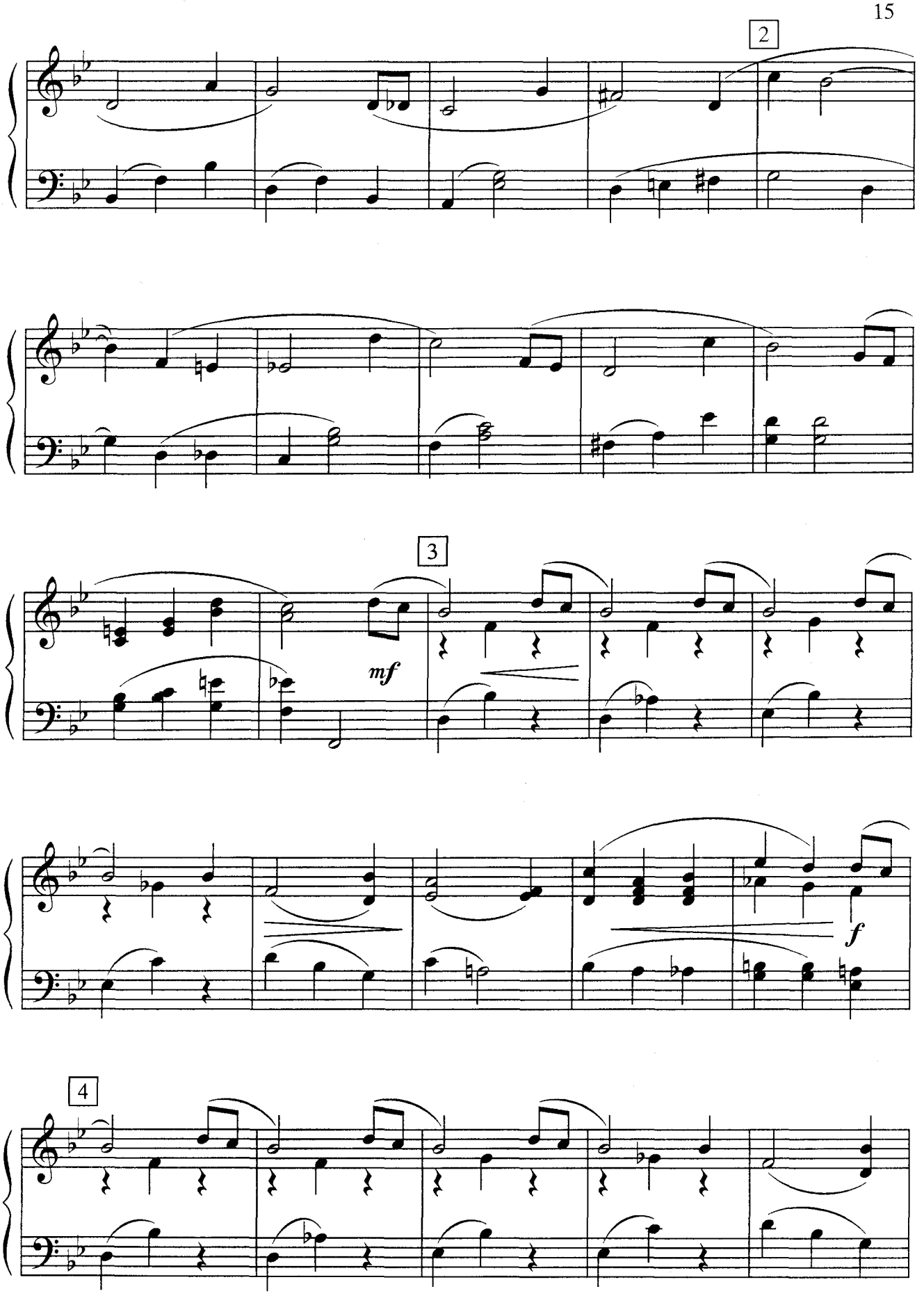


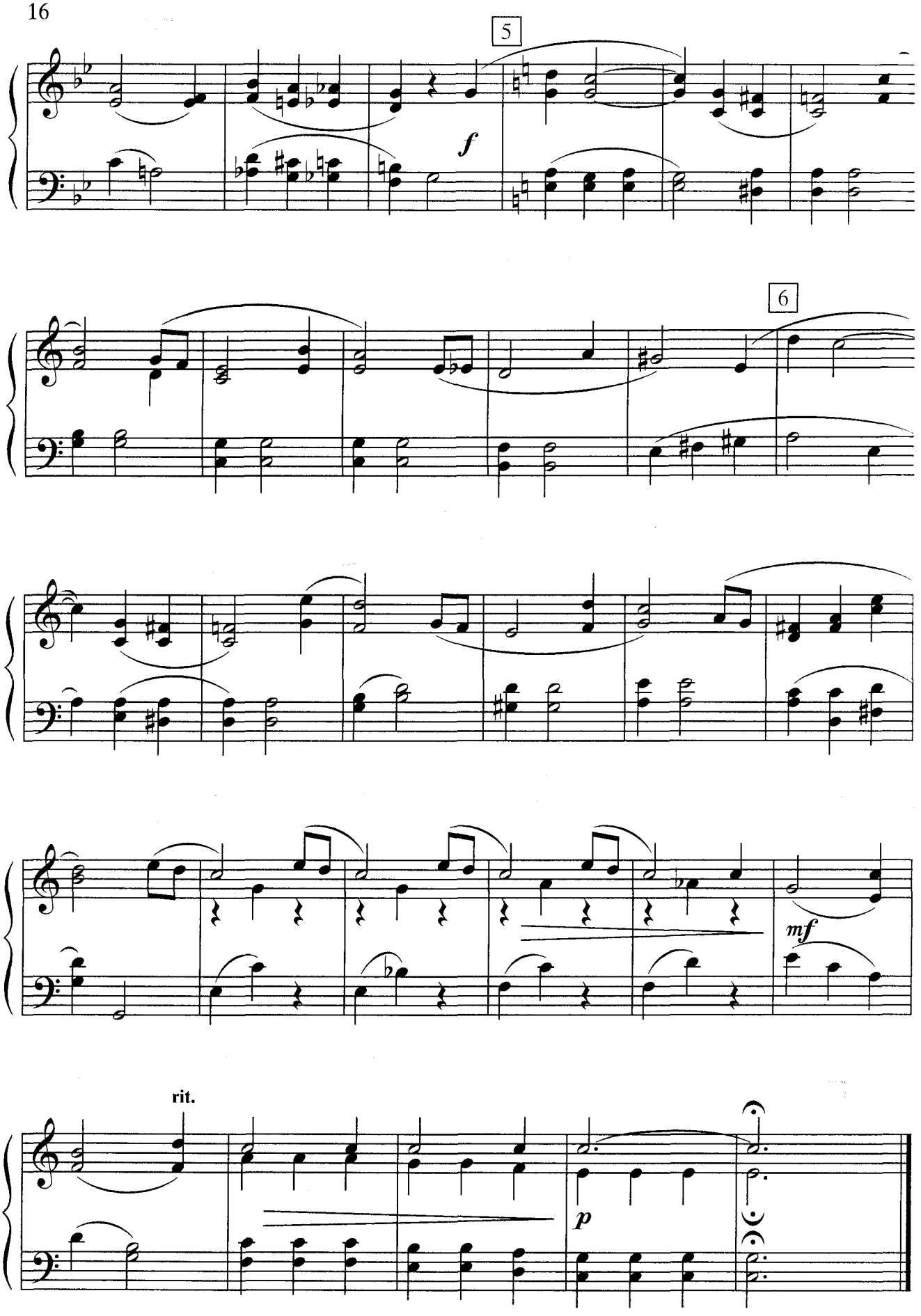


МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС

Выразительно



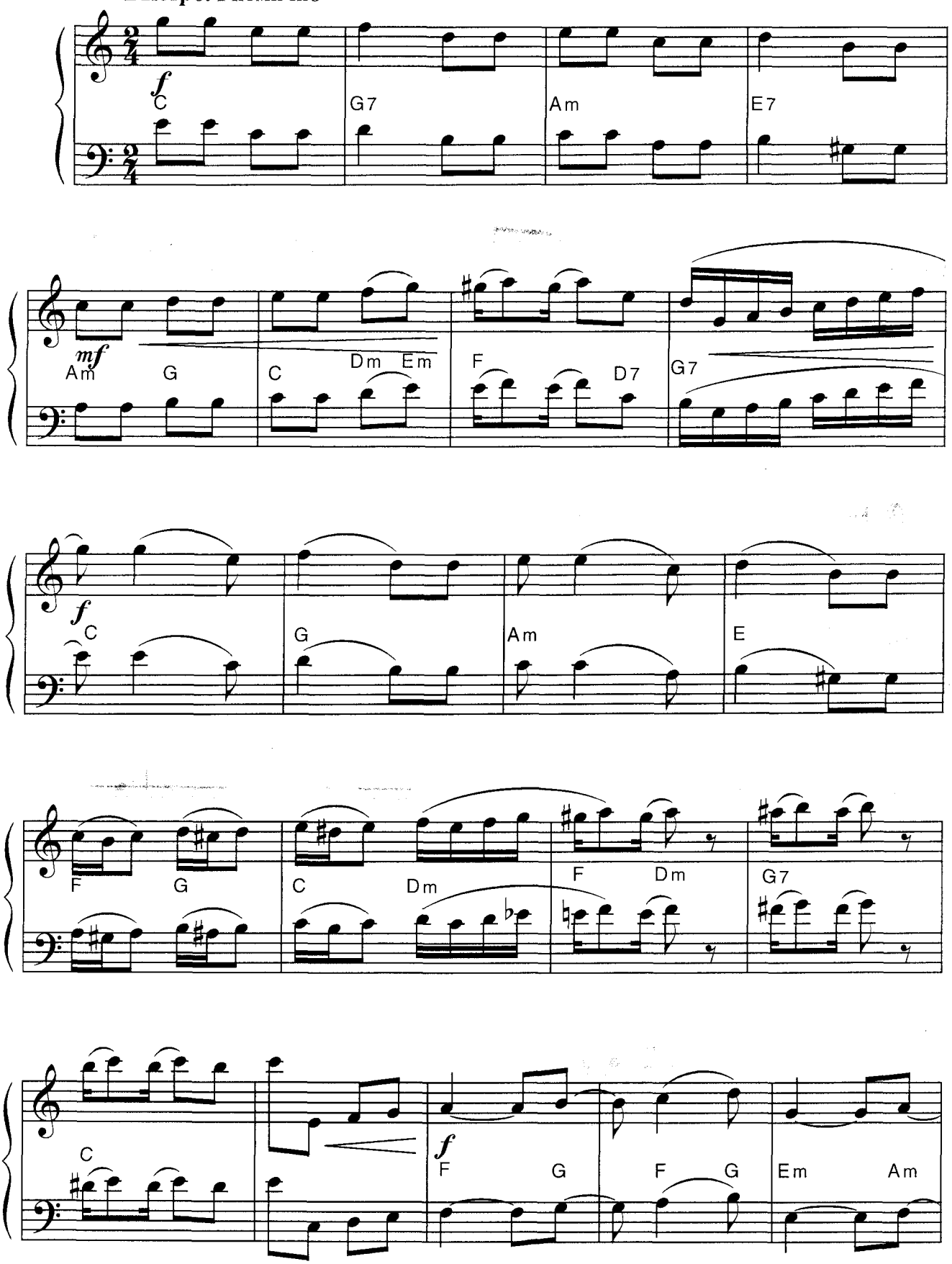

2
3
mf
f
4

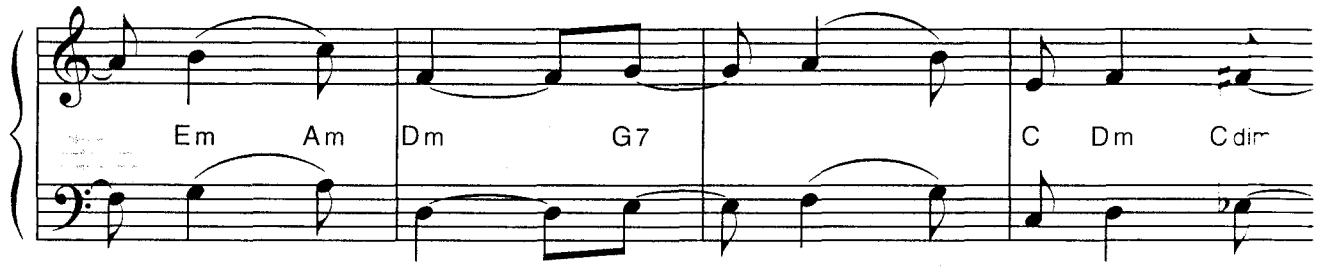

5
f
6
mf
rit.
p

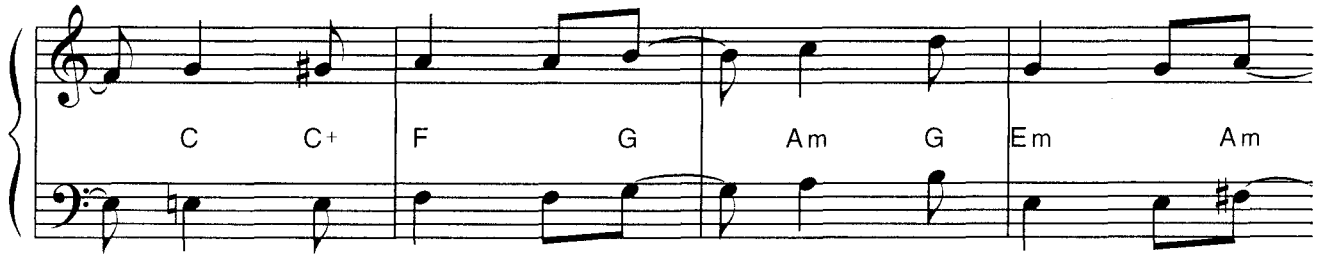
МАЛЕНЬКАЯ ТОККАТА

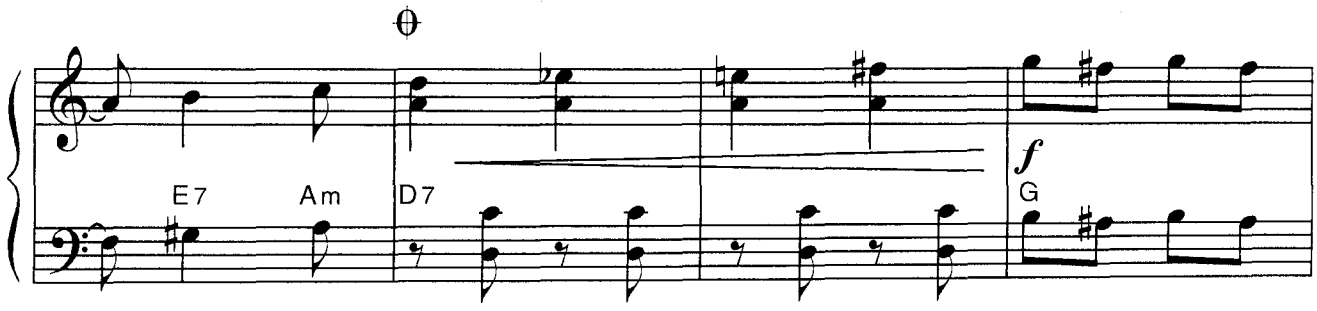
𝄋

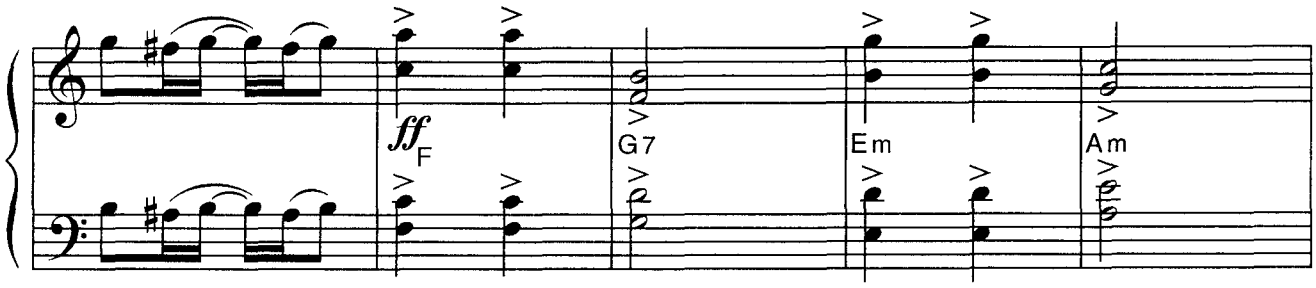
Быстро. Ритмично

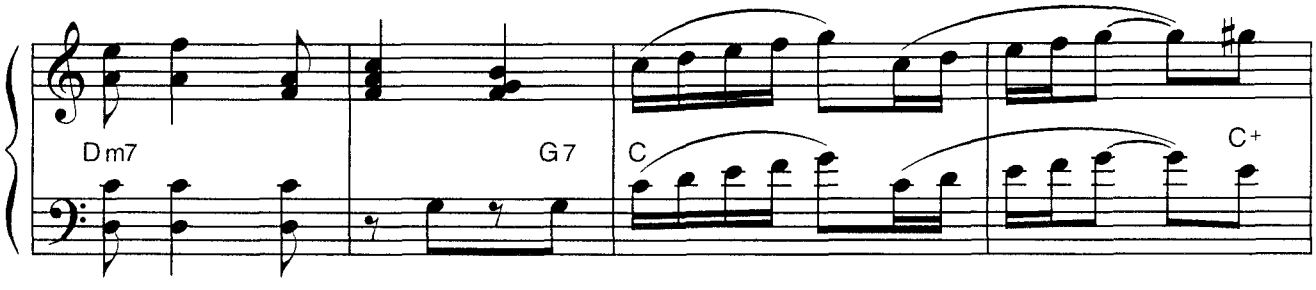


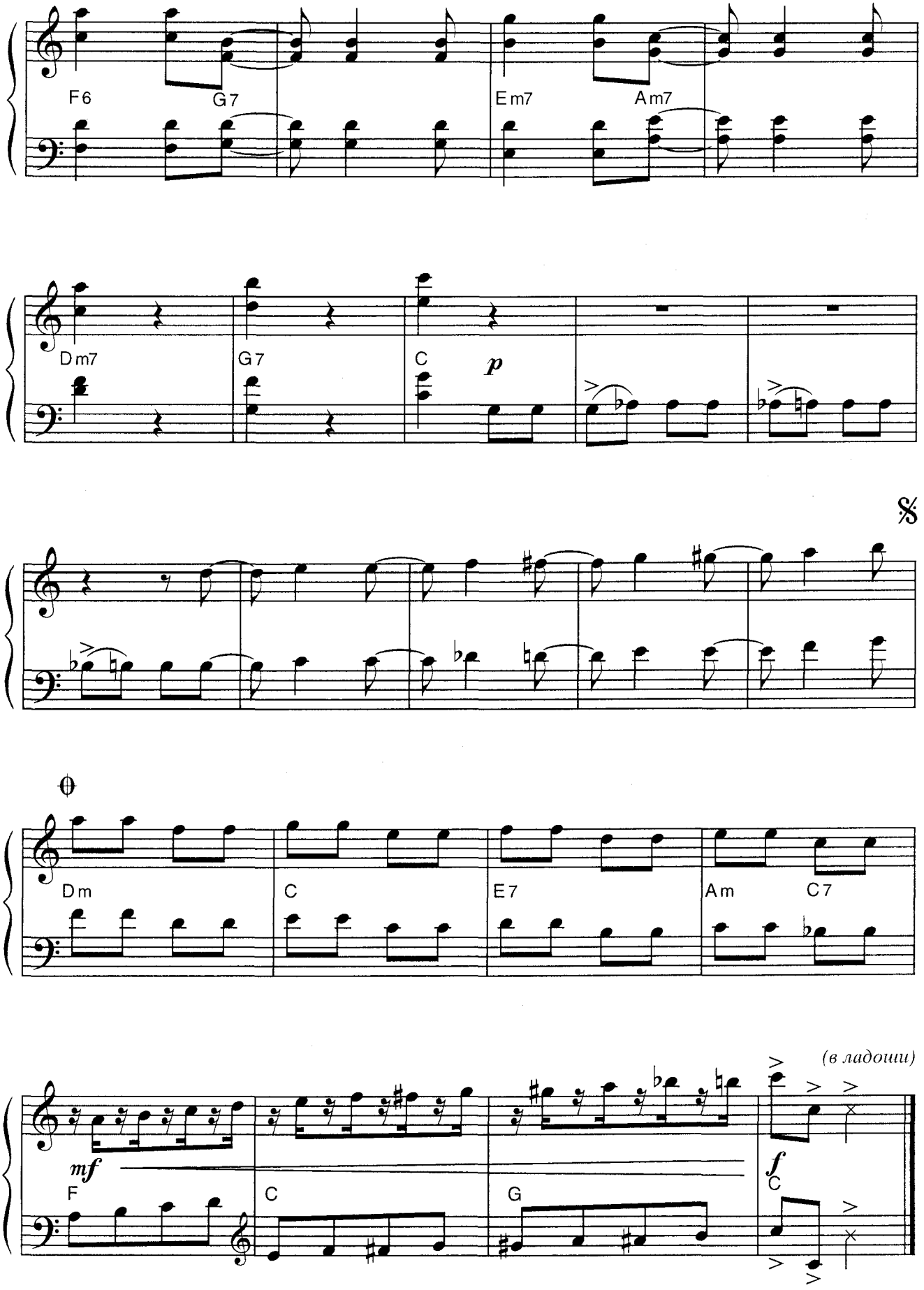

Em
Am
Dm
G7
C
Dm
Cdim


C
C+
F
G
Am
G
Em
Am


E7
Am
D7
f
G


ff
F
G7
Em
Am

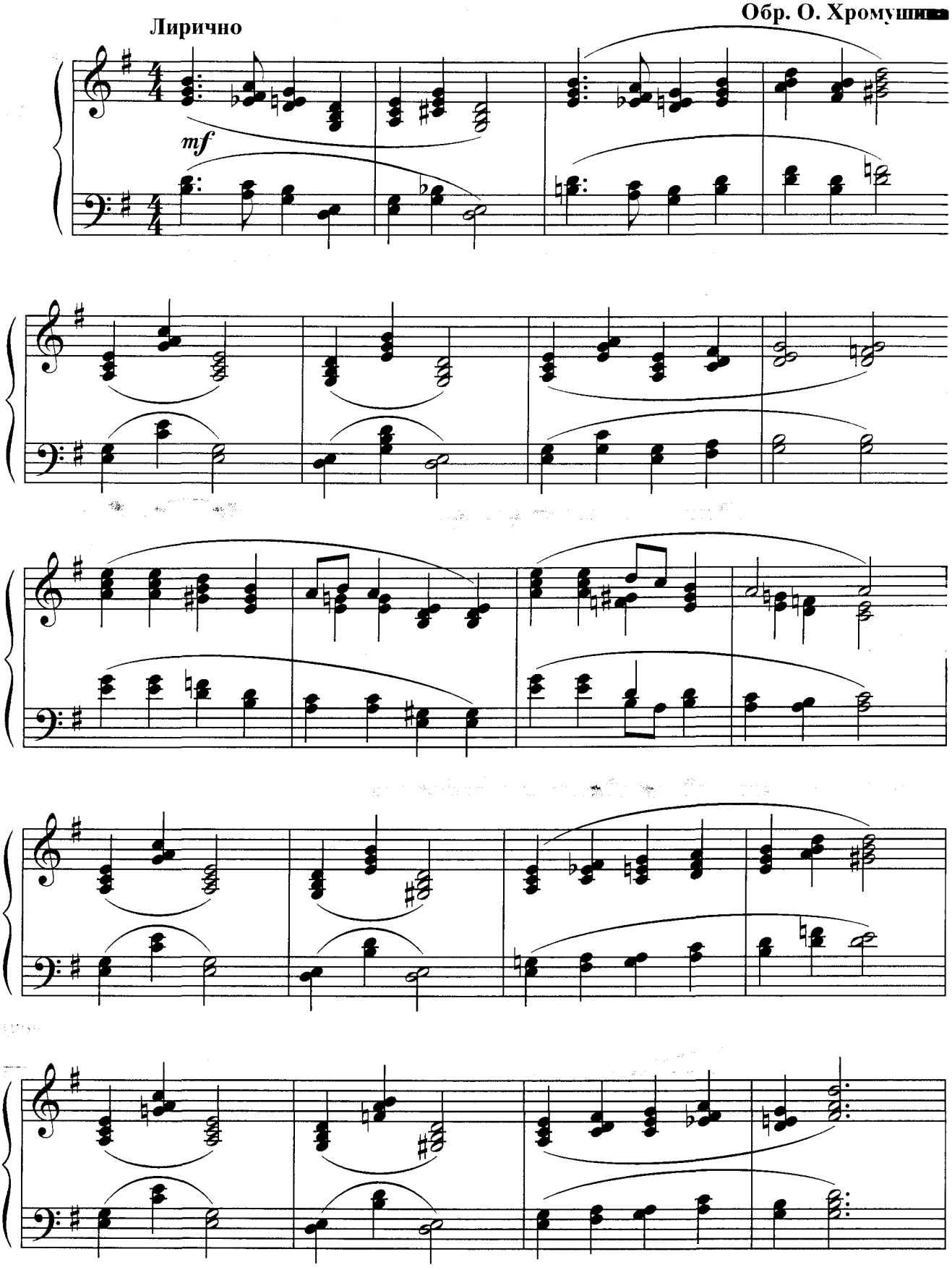

Dm7
G7
C
C+

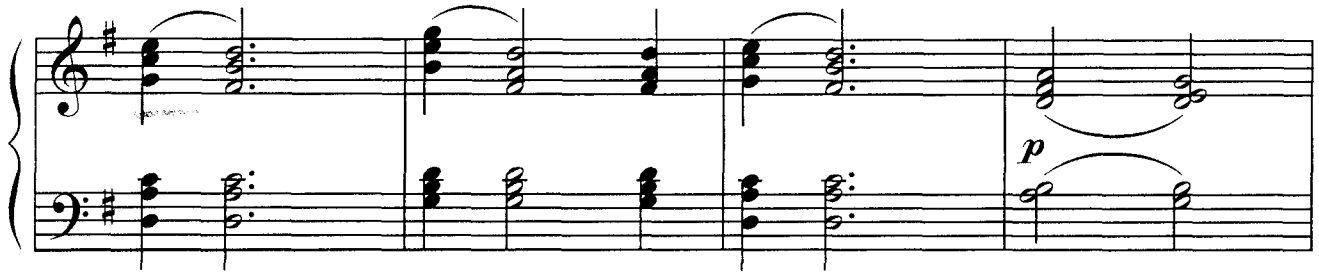

F6
G7
Em7
Am7
Dm7
G7
C
p
Dm
C
E7
Am
C7
(в ладоши)
mf
F
C
G
f
C

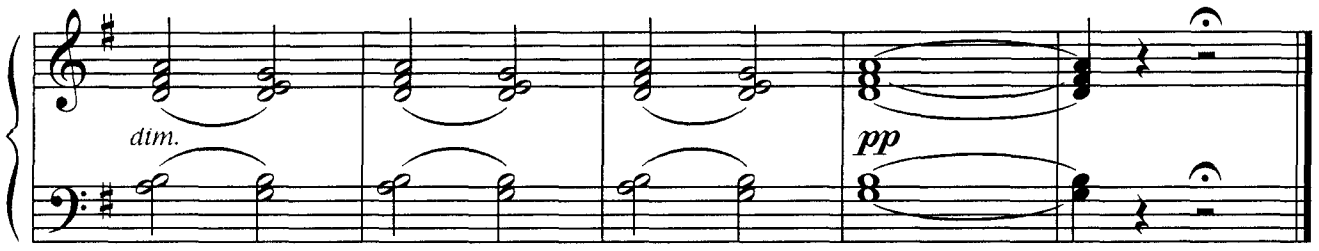
КОЛЫБЕЛЬНАЯ

из музыки к кинофильму «Цирк»

И. ДУНАЕВСКИЙ
Обр. О. Хромушина



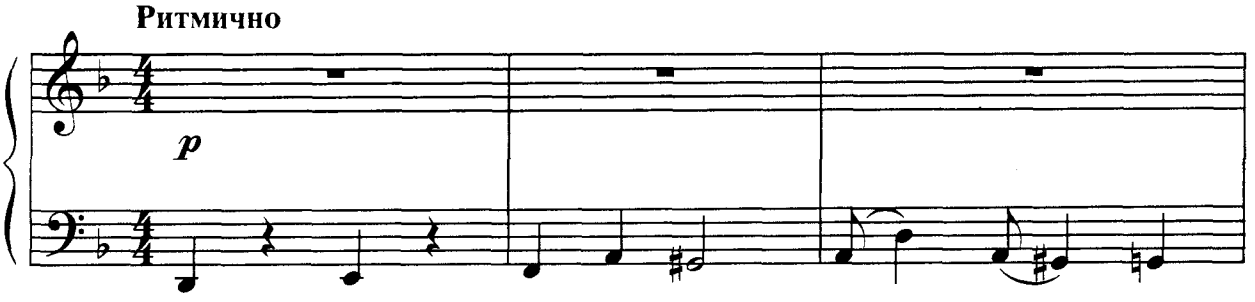


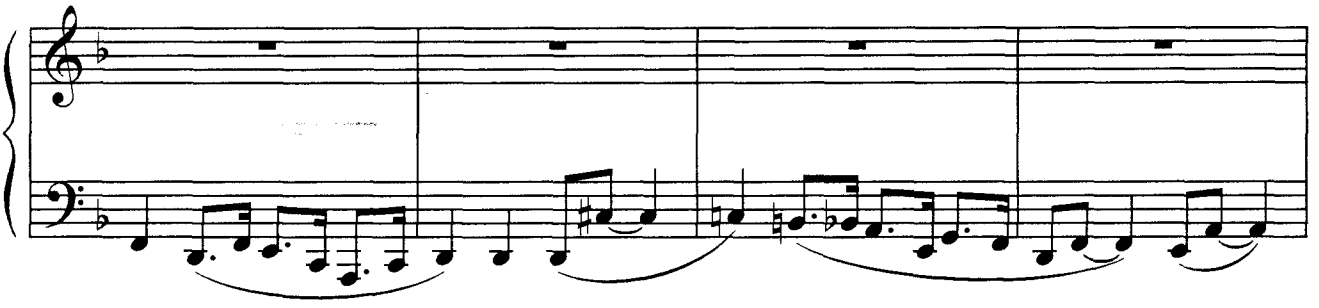


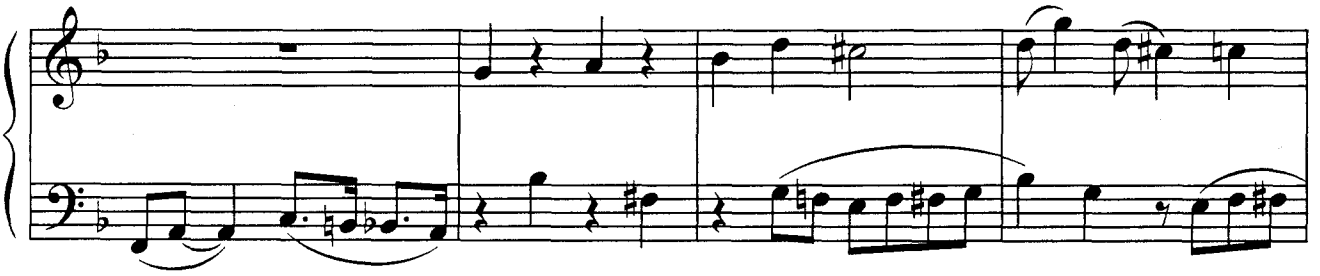
СТРАННЫЙ ДИАЛОГ

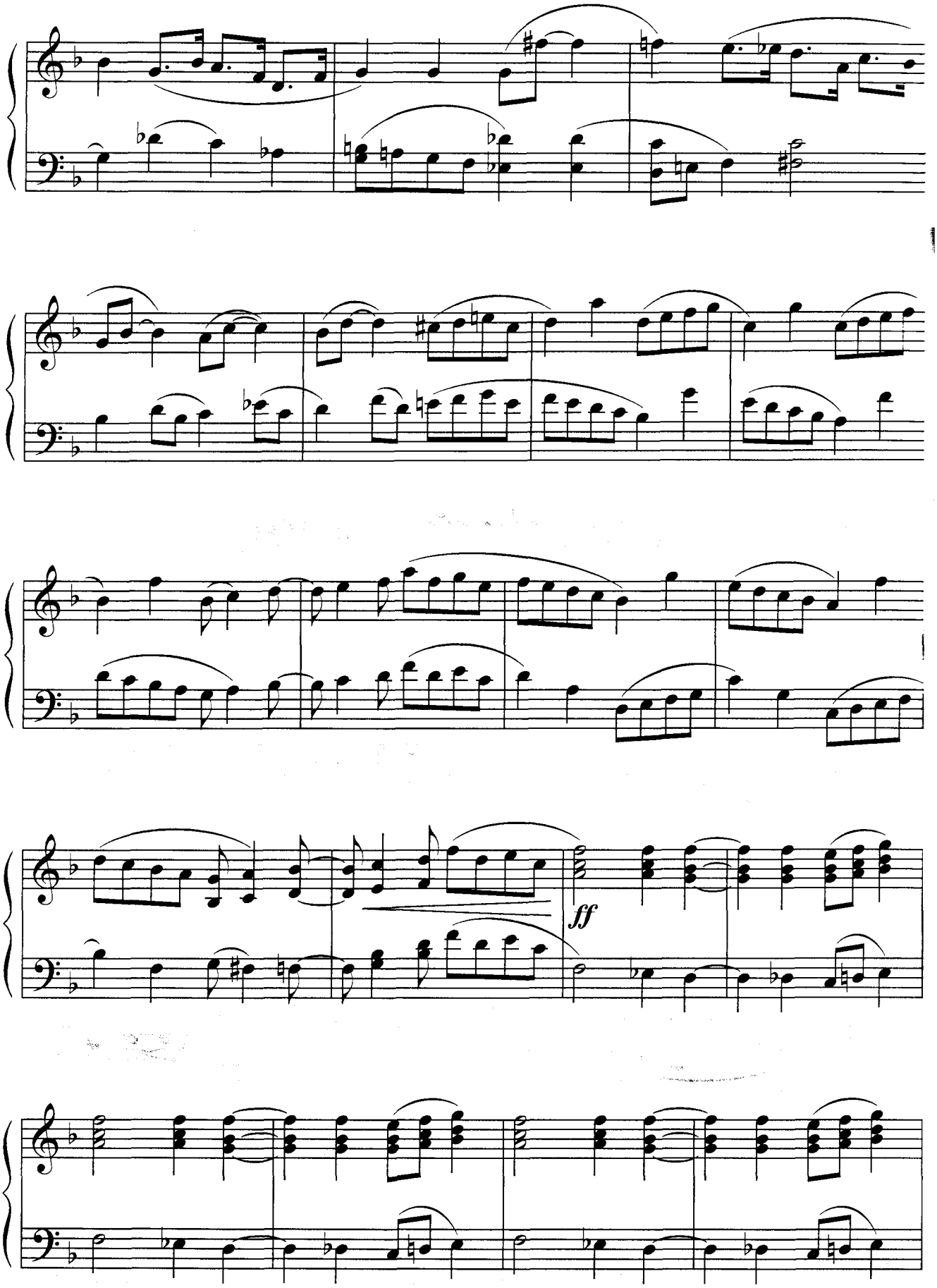
Маленькая фуга

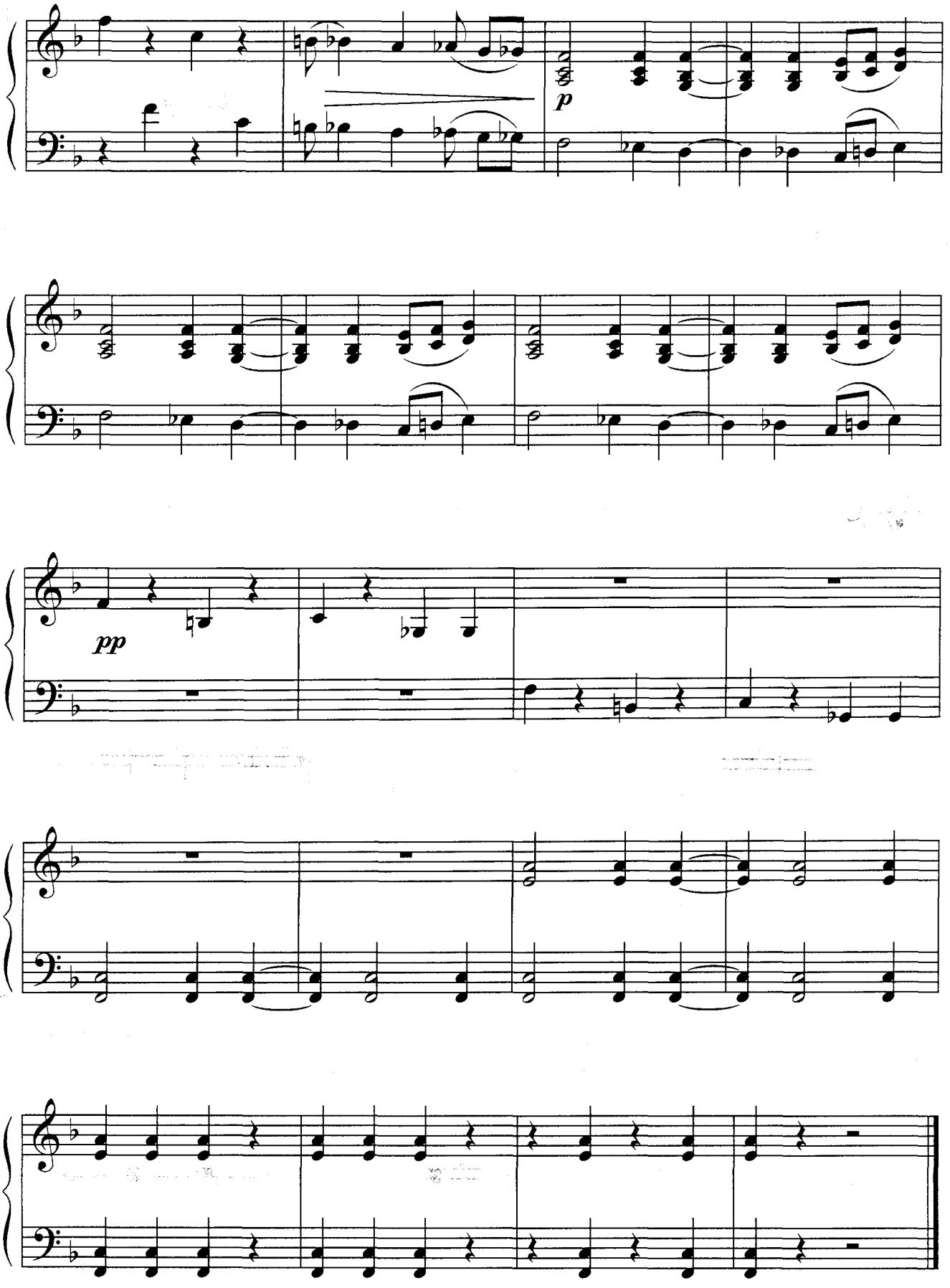
Ритмично







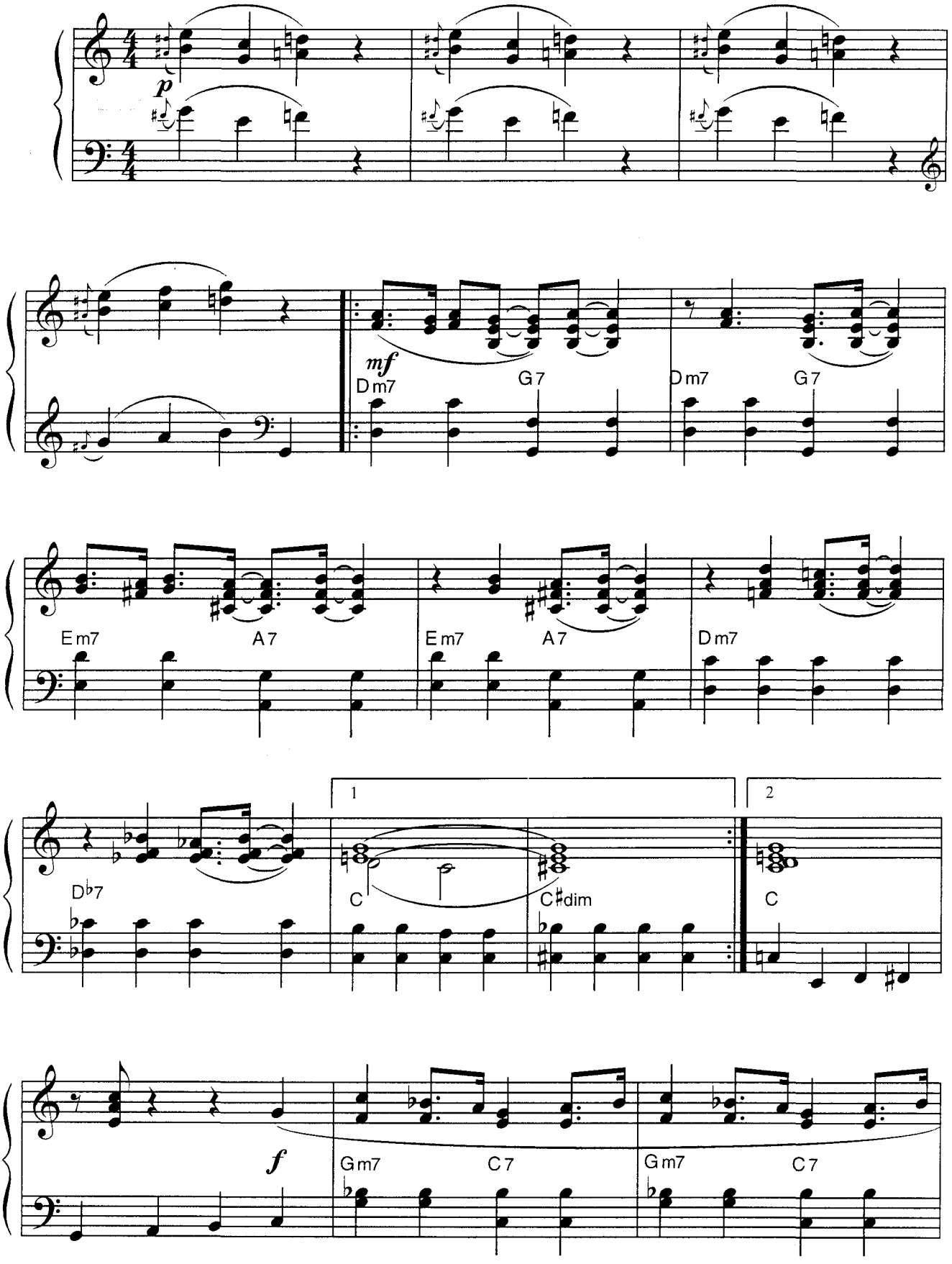

ff

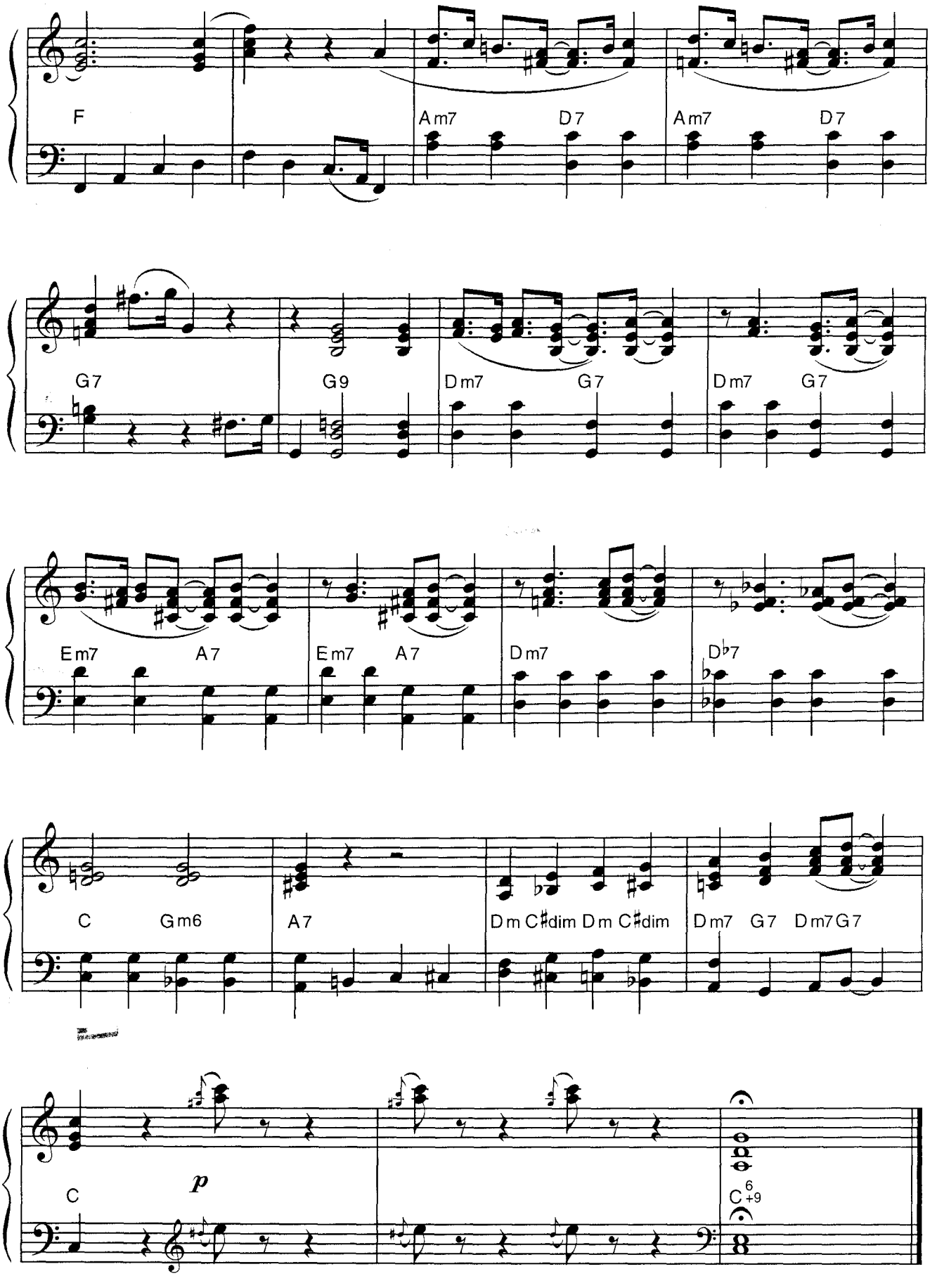

p
pp

АТЛАСНАЯ КУКЛА

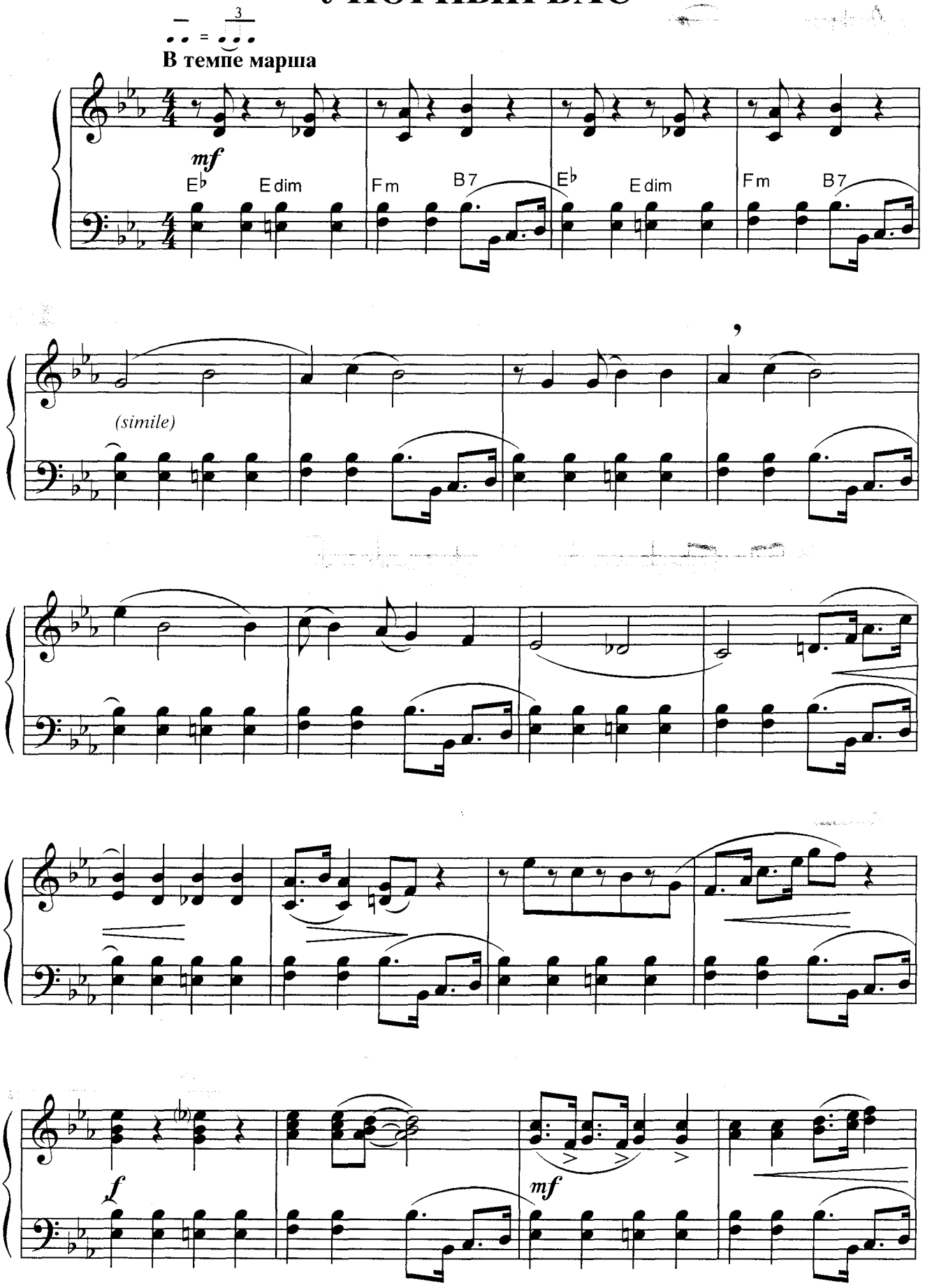
Д. ЭЛЛИНГТОН
Обр. О. Хромушина

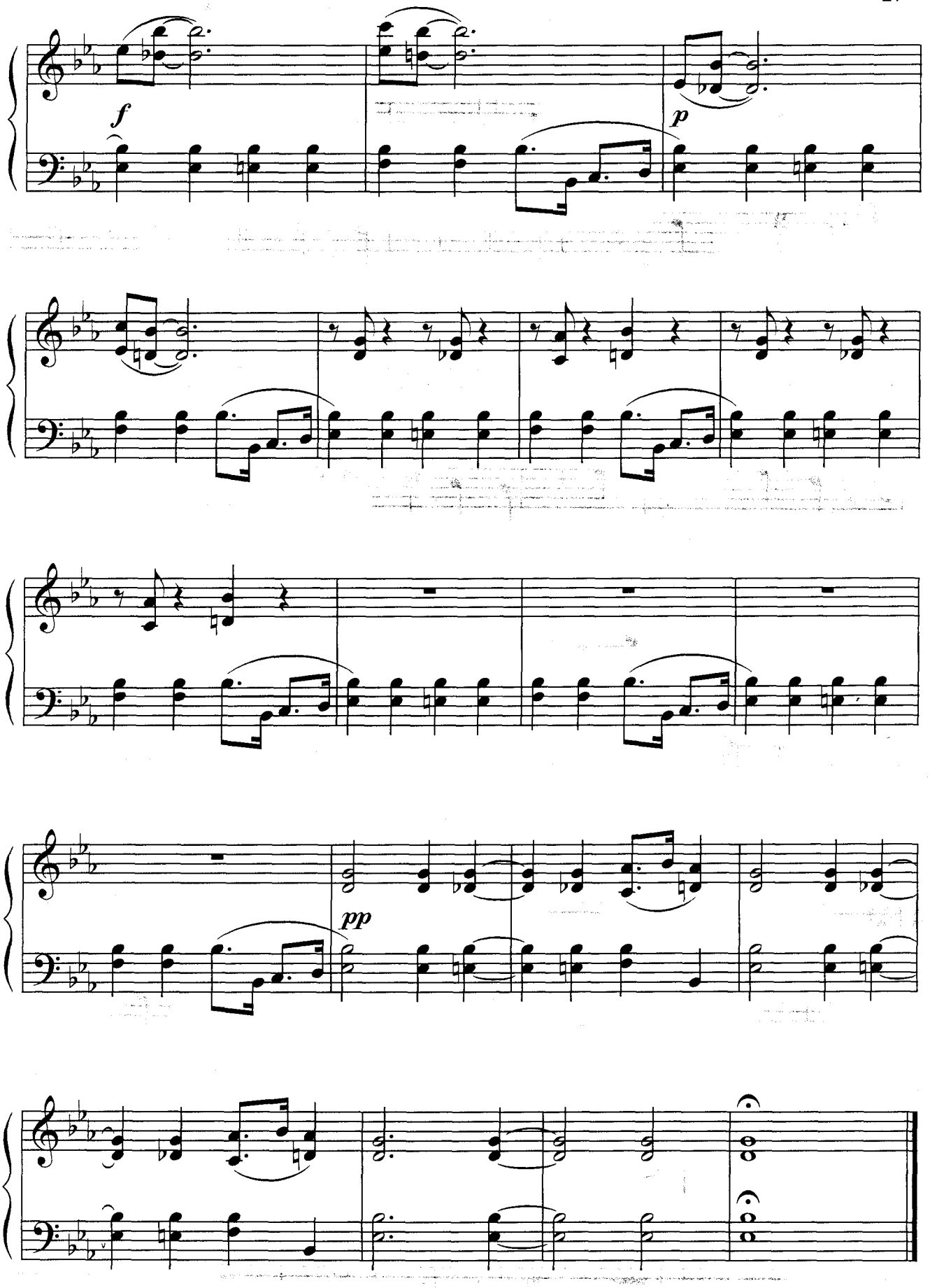
Не спеша



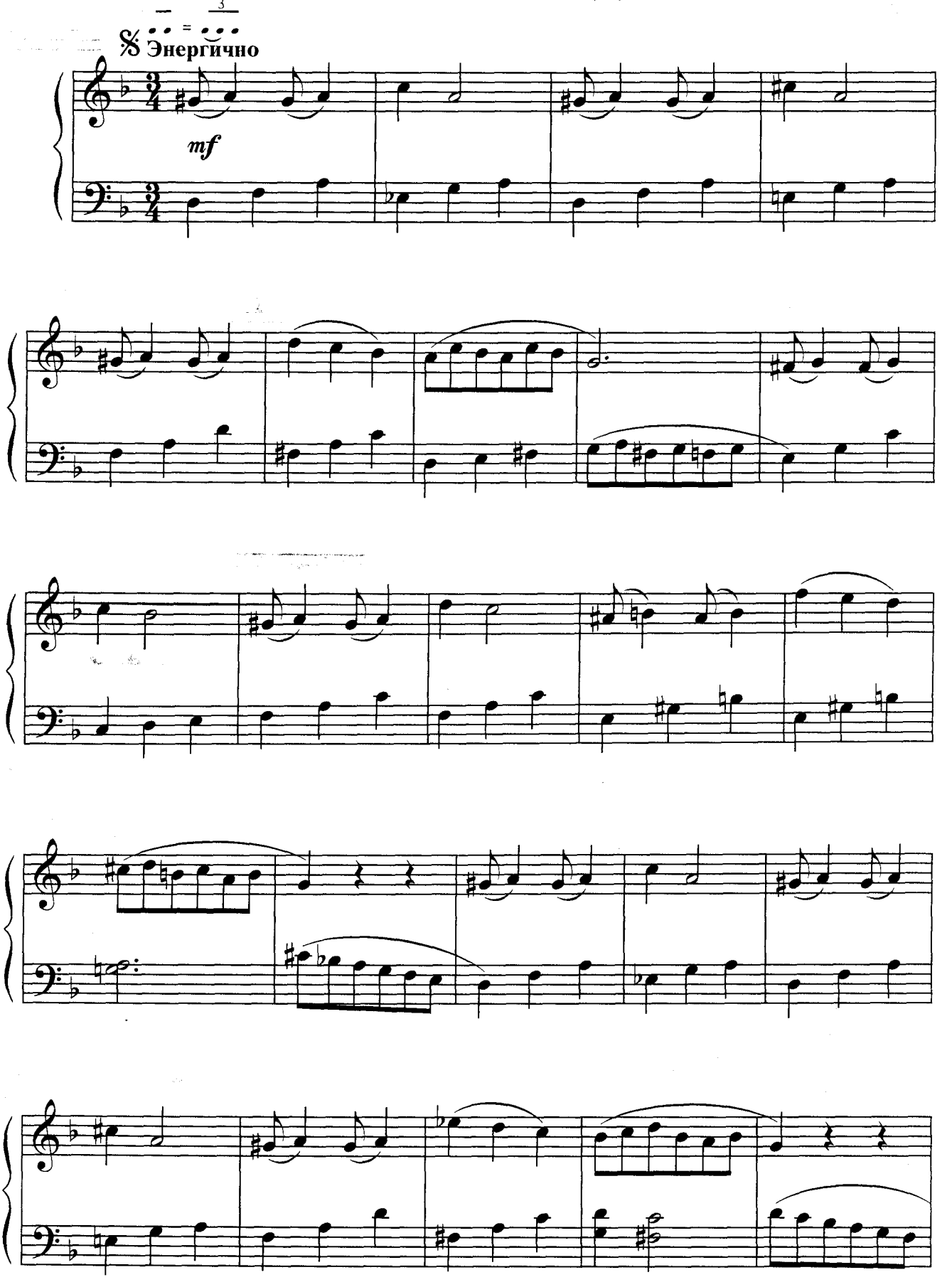

F
Am7
D7
Am7
D7
G7
G9
Dm7
G7
Dm7
G7
Em7
A7
Em7
A7
Dm7
D♭7
C
Gm6
A7
Dm C♯dim Dm C♯dim
Dm7
G7
Dm7G7
C
p
C6+9

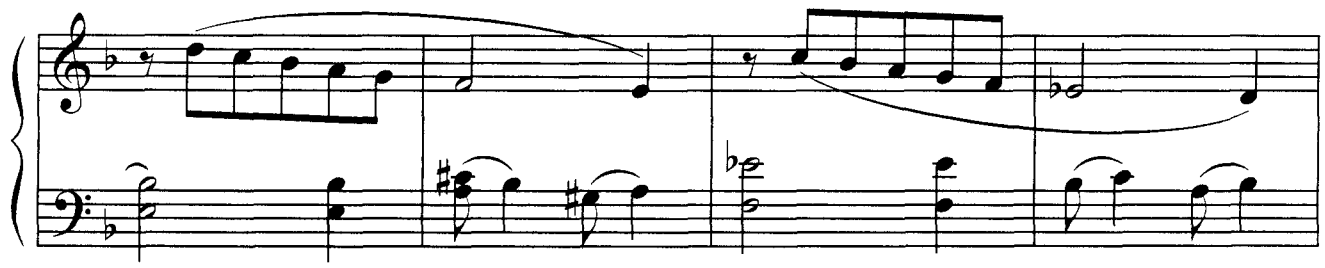
УПОРНЫЙ БАС

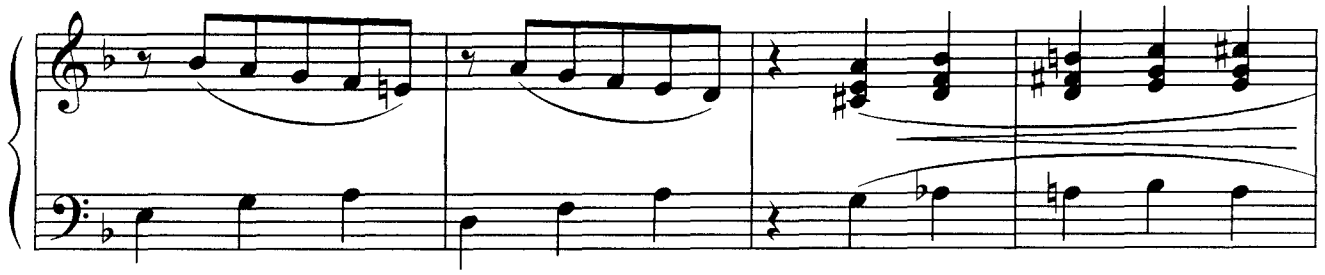


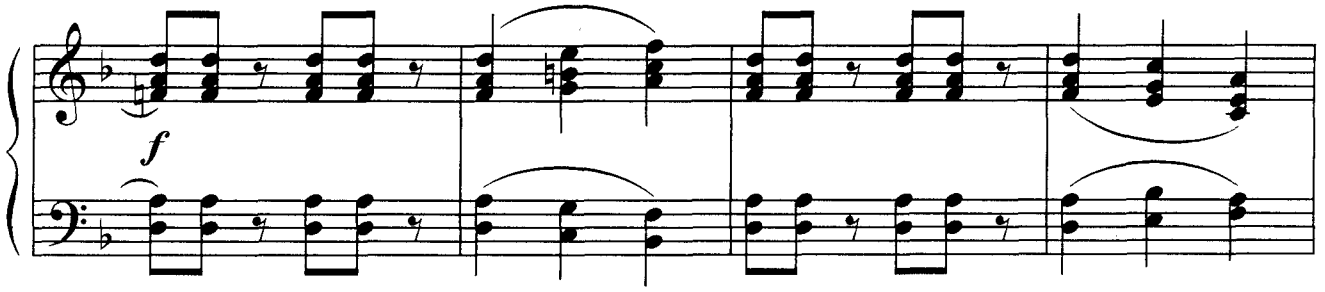

f
p
pp

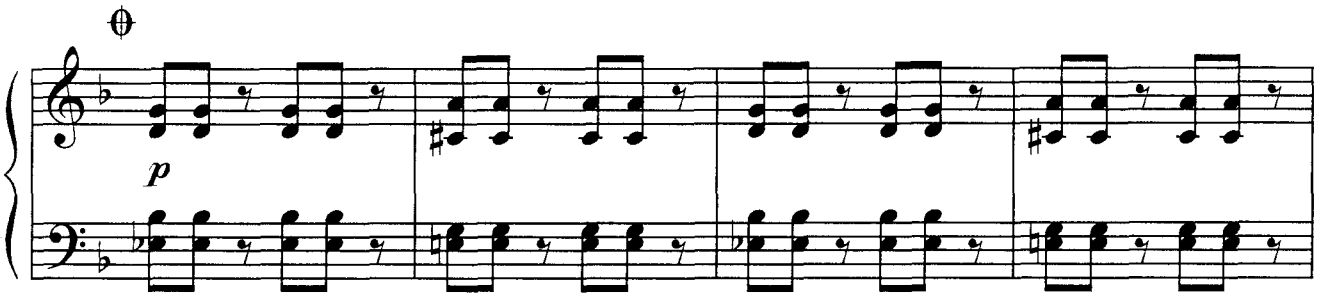
ВАЛЬС В МАНЕРЕ ДЖАЗА

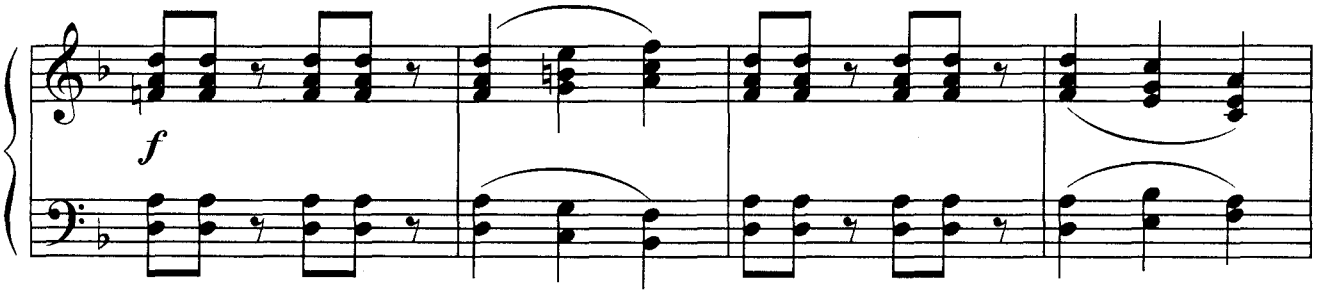


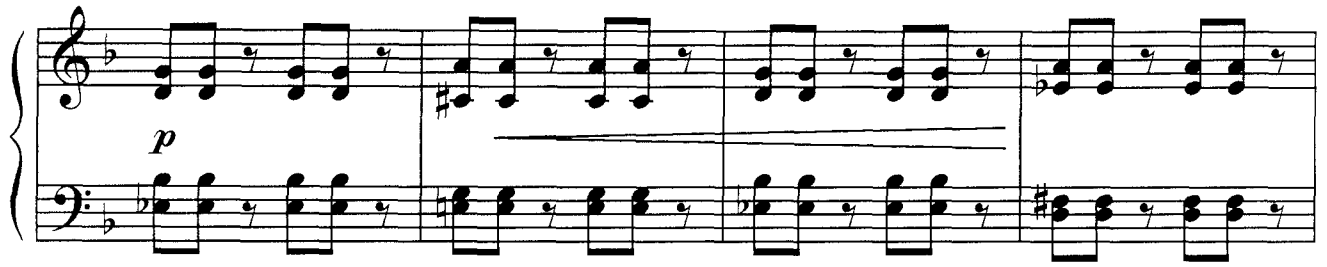


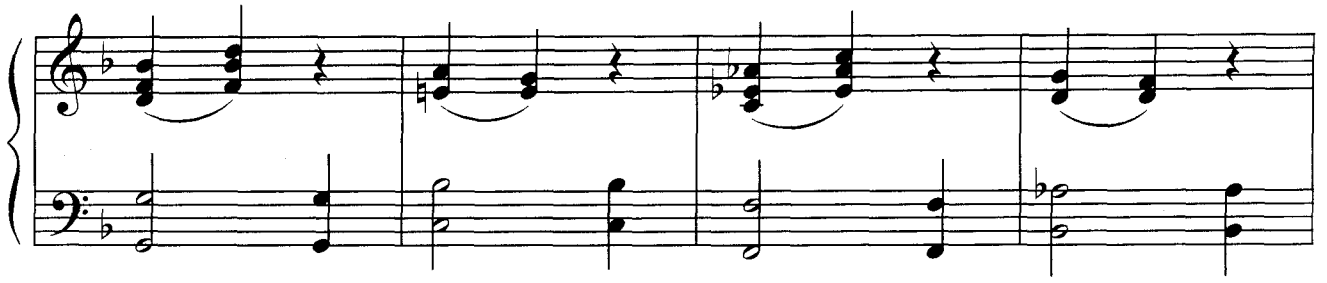


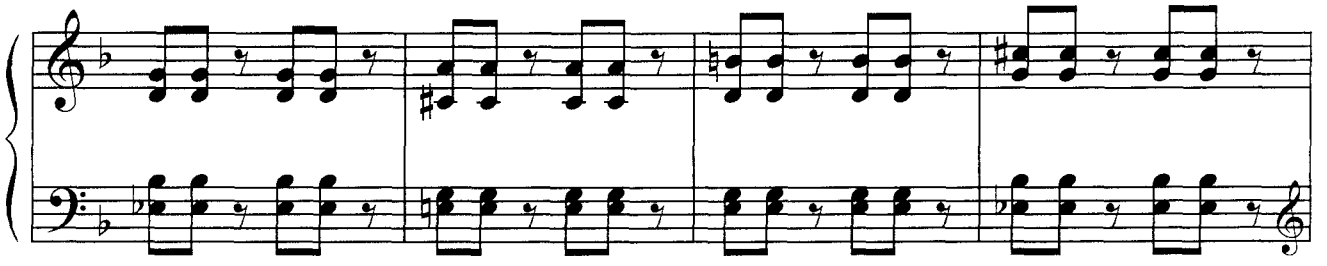

f

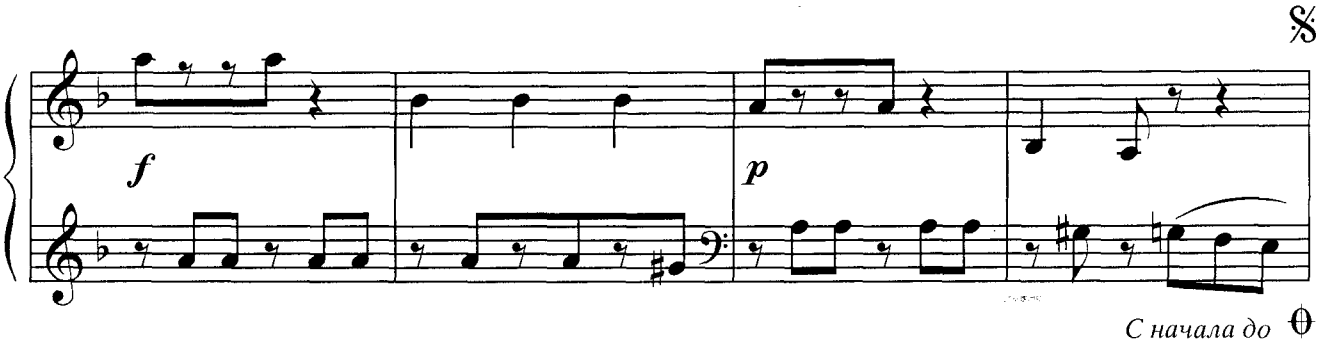

p


f

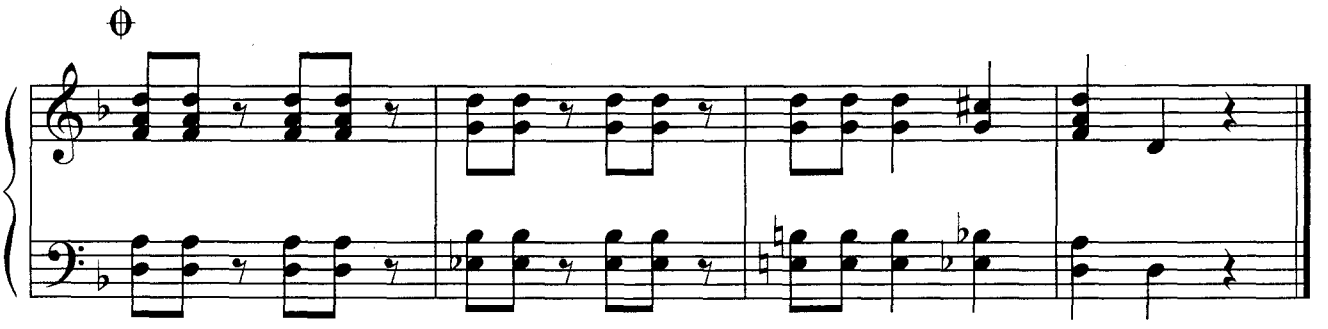








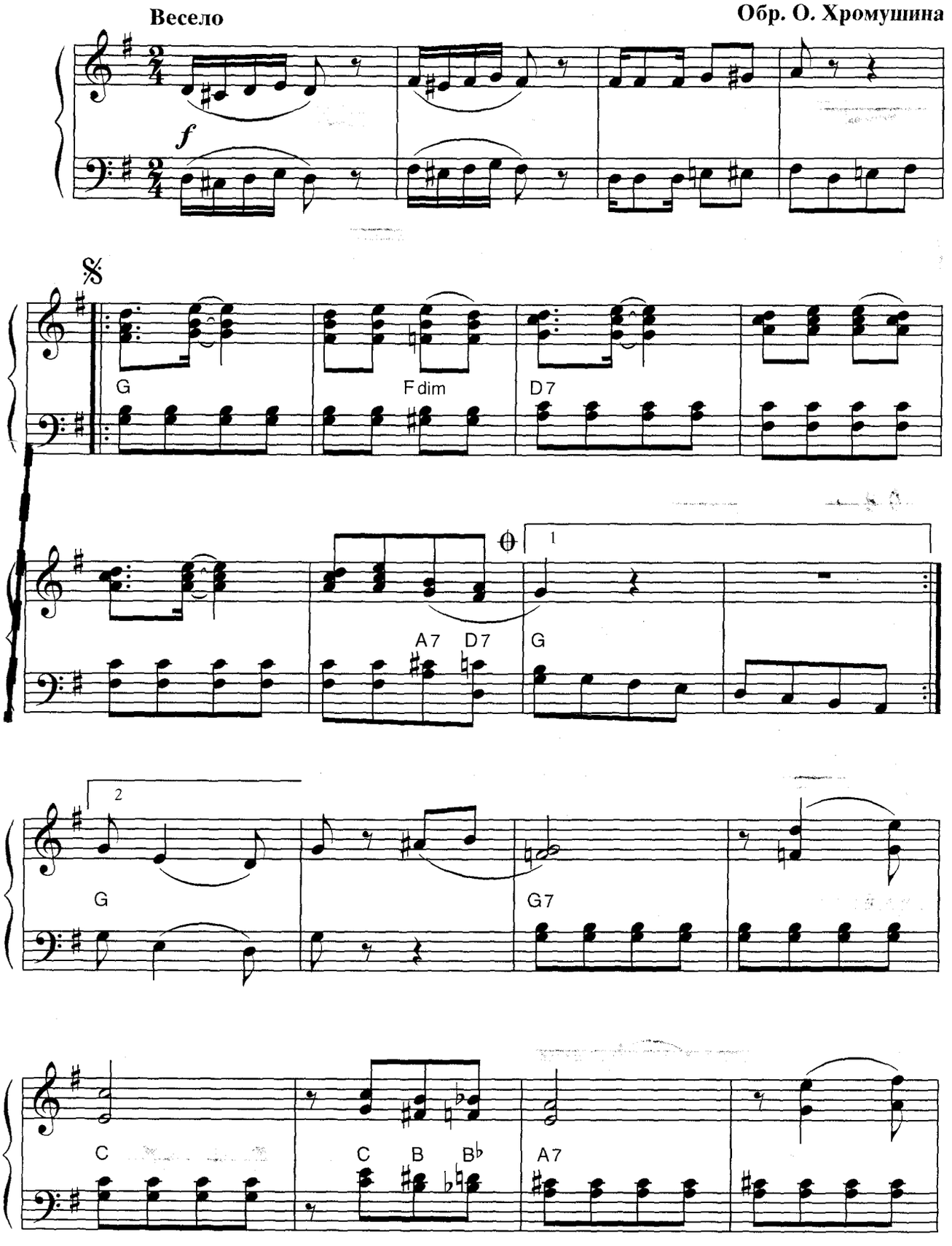
С начала до

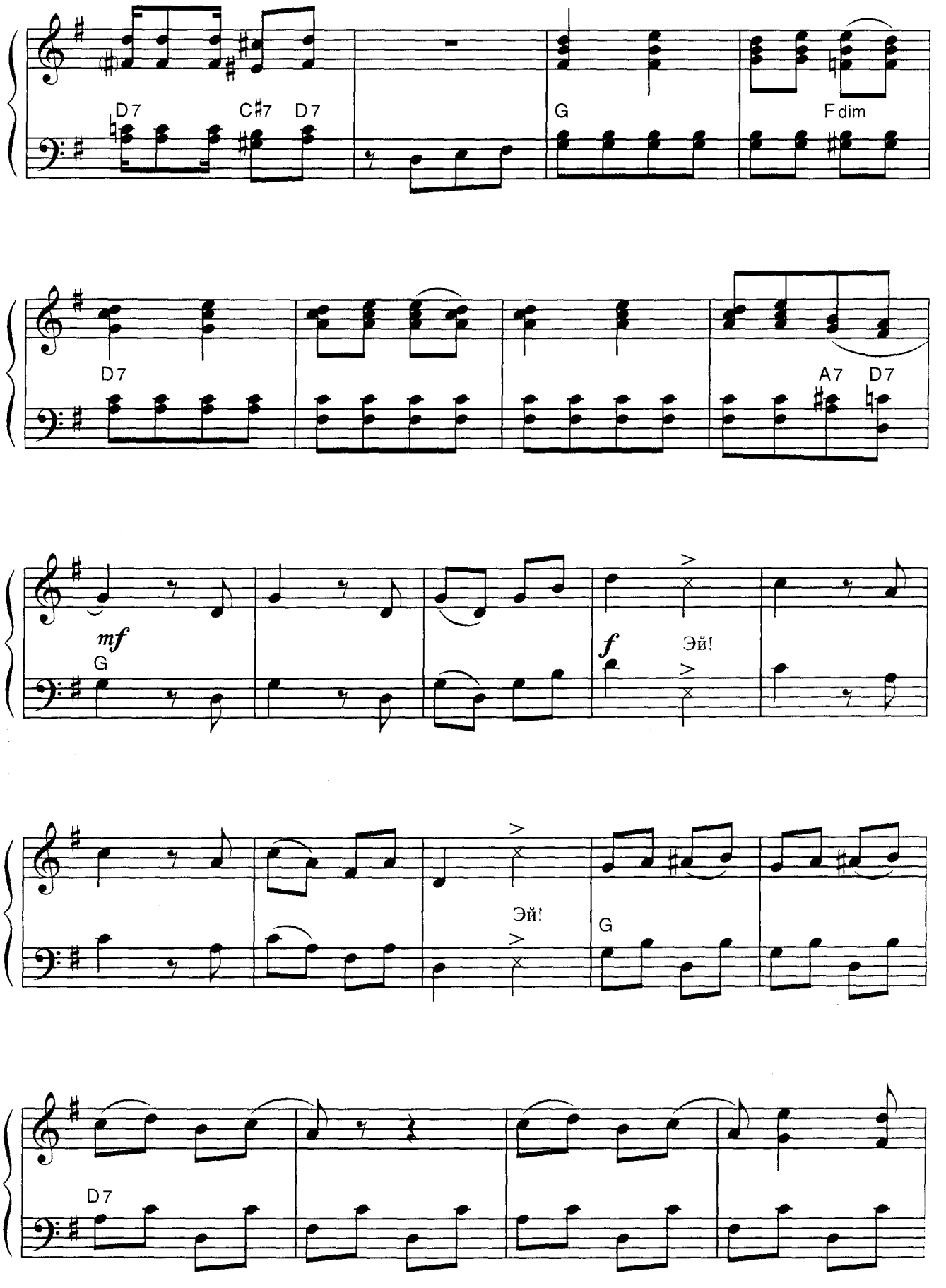


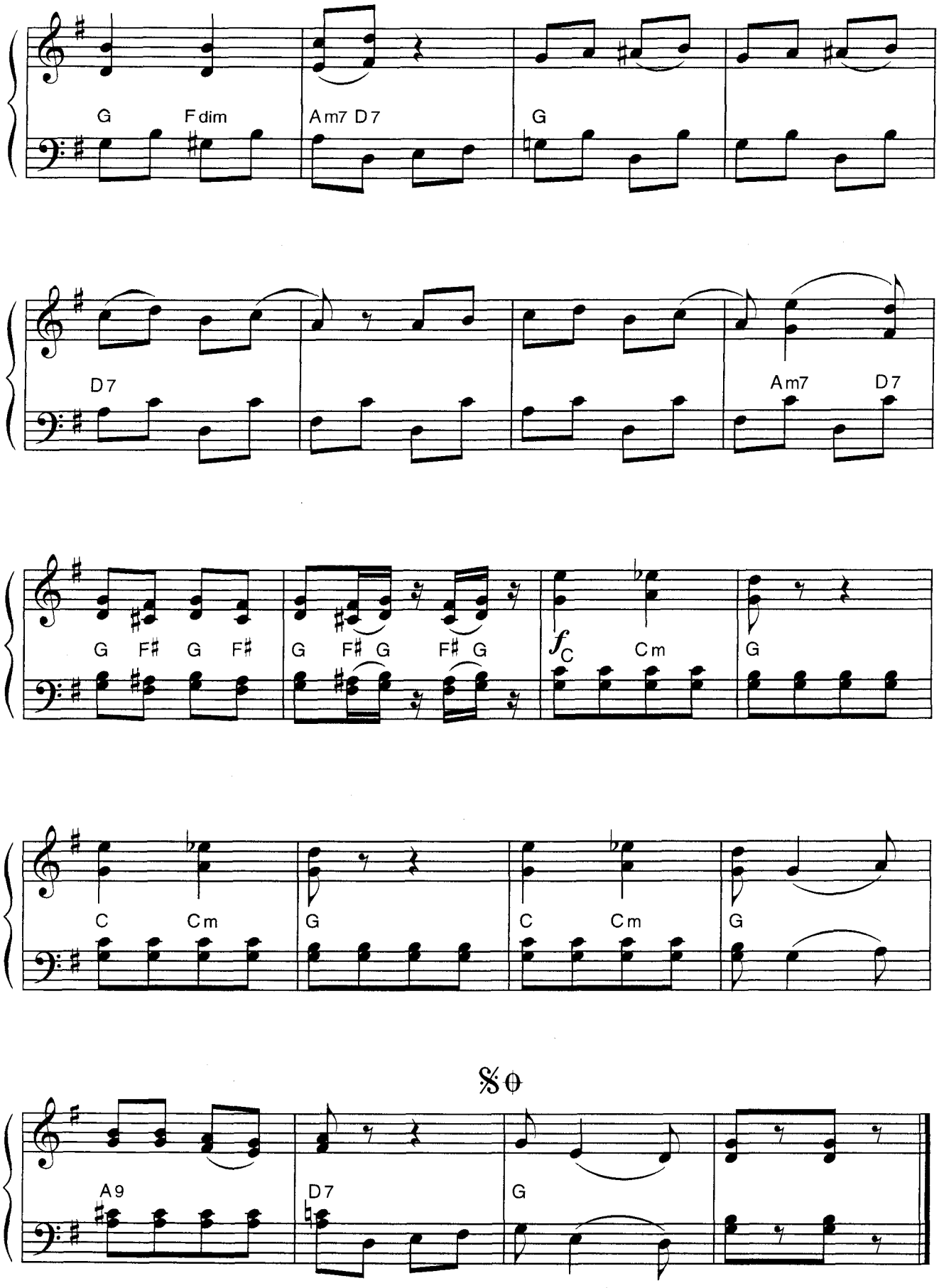
КАНИКУЛЫ

Рэг-тайм

В. ДОНАЛЬДСОН
Обр. О. Хромушина

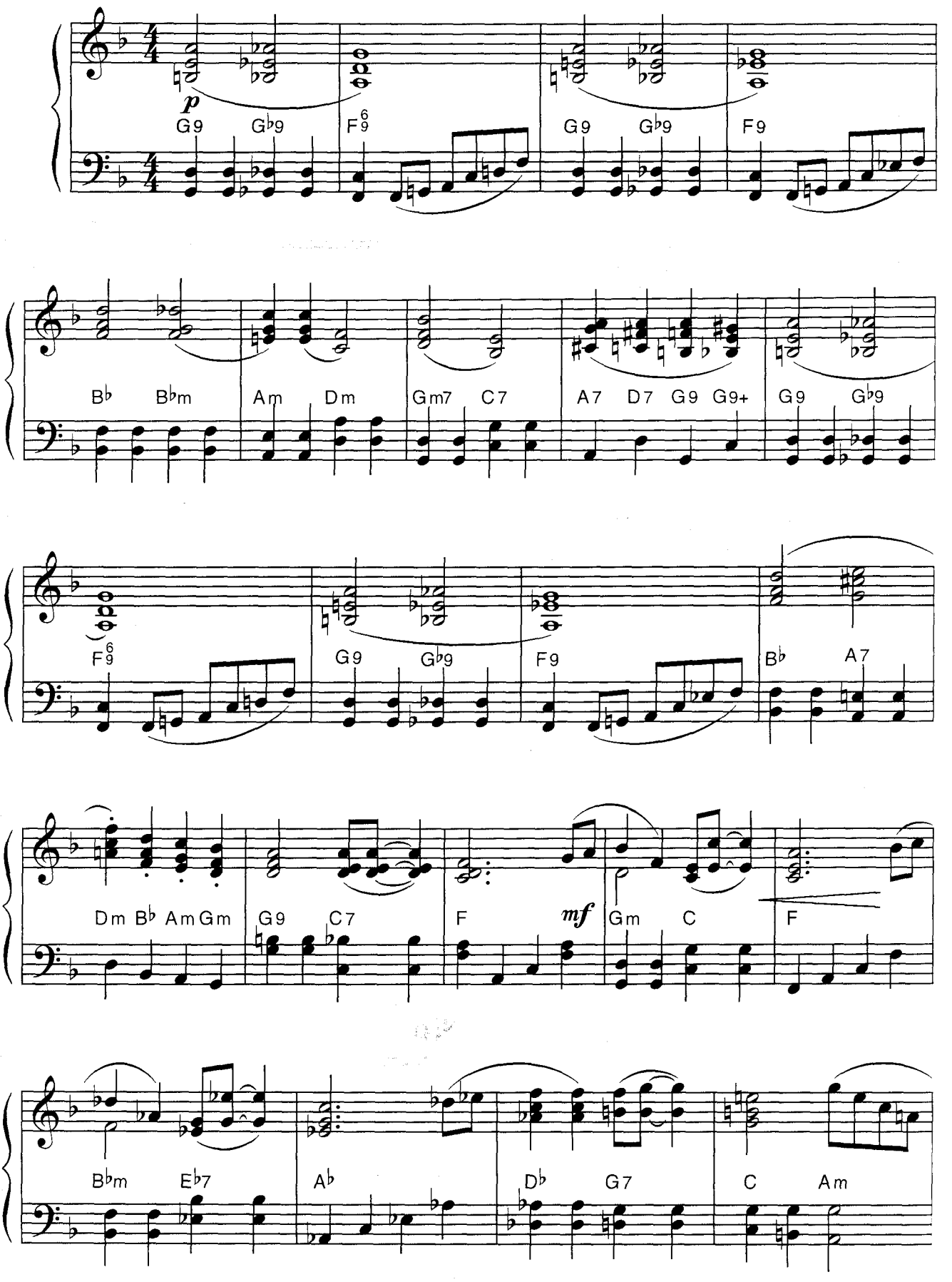


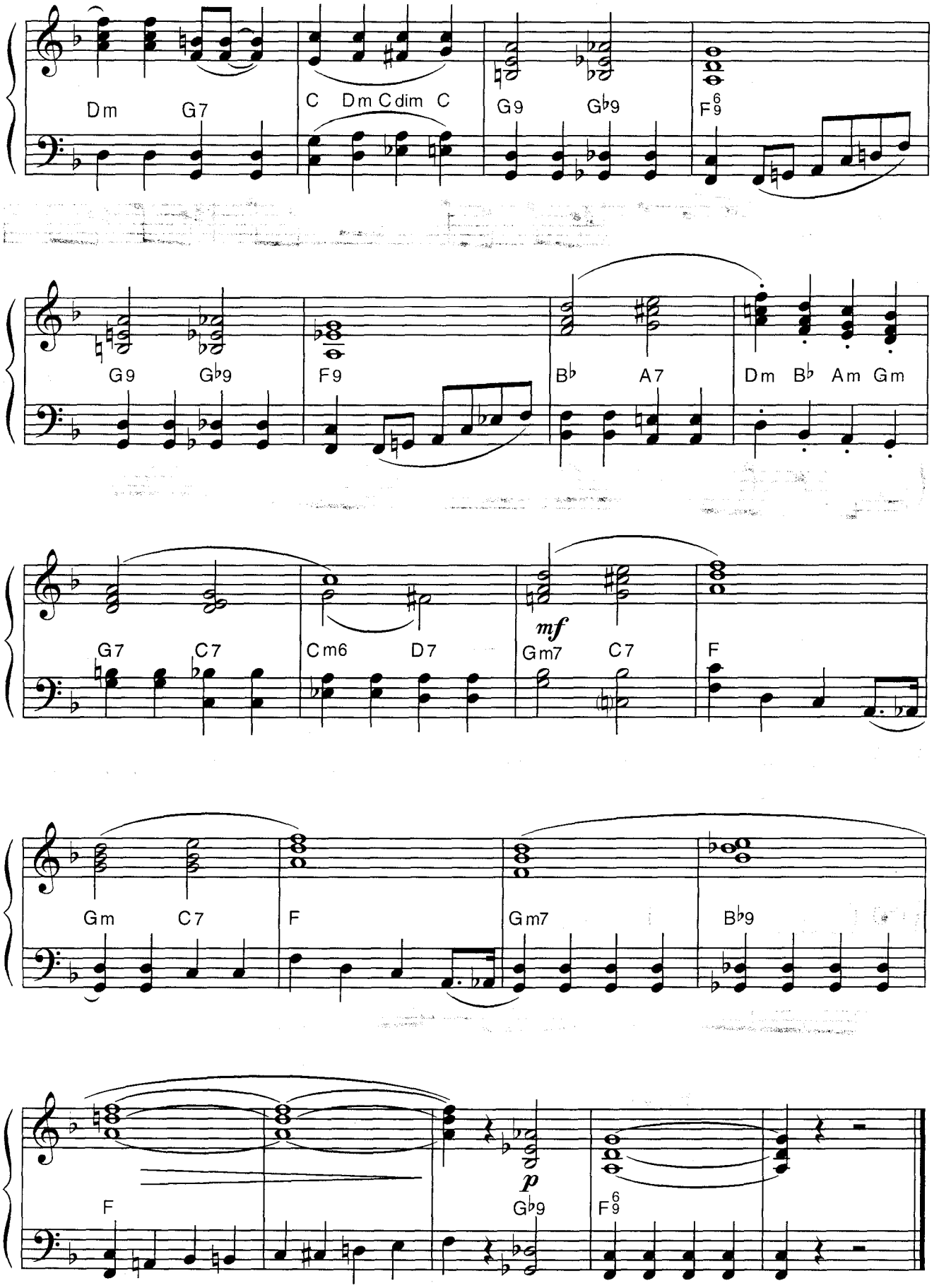

D7
C♯7
D7
G
F dim
D7
A7
D7
mf
G
f
Эй!
Эй!
G
D7


G
Fdim
Am7 D7
G
D7
Am7
D7
G
F♯
G
F♯
G
F♯
G
F♯
G
f
C
Cm
G
C
Cm
G
C
Cm
G
A9
D7
G

БЛЮЗ МОРСКИХ ЛЬВОВ

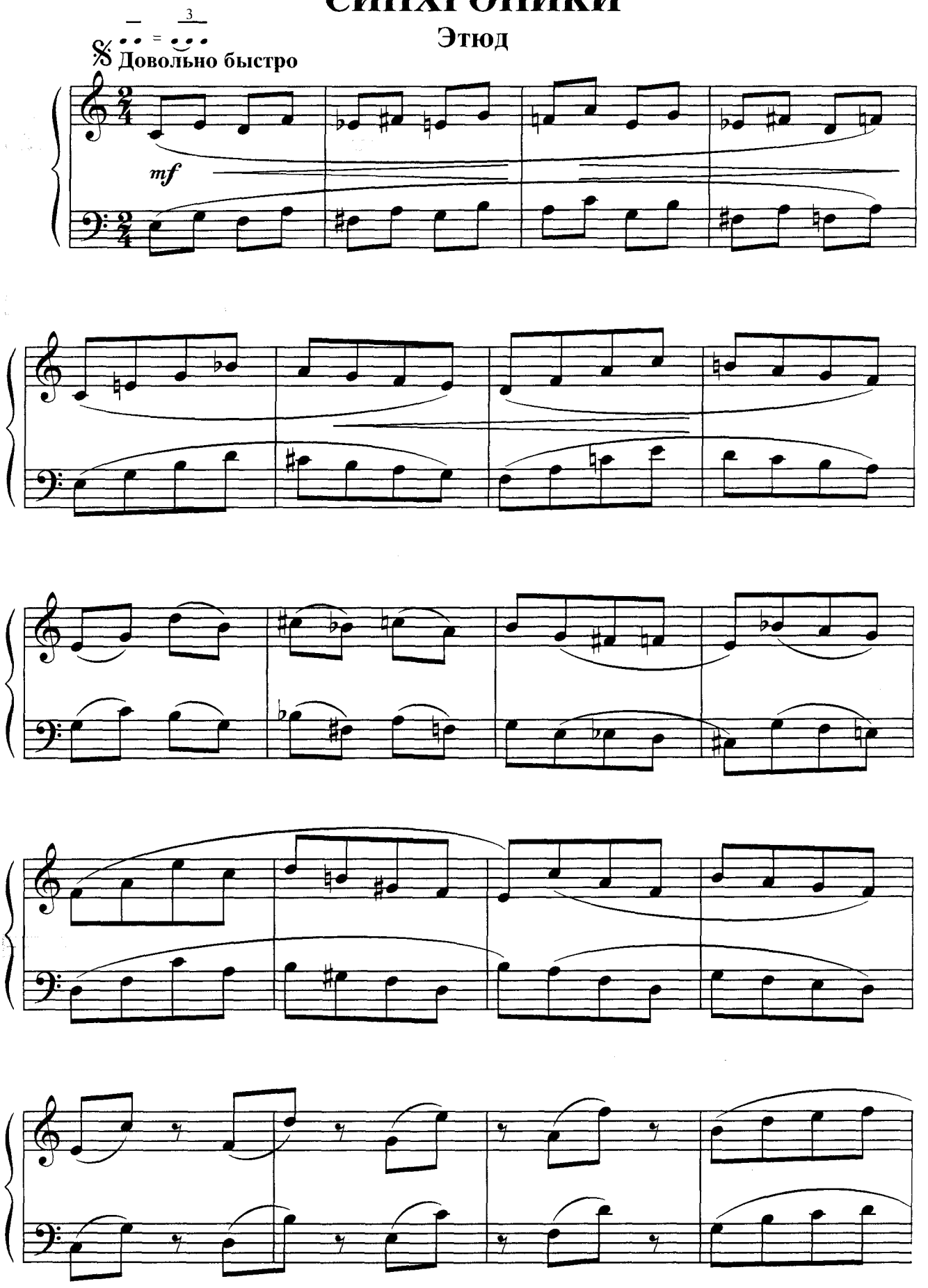
Таинственно

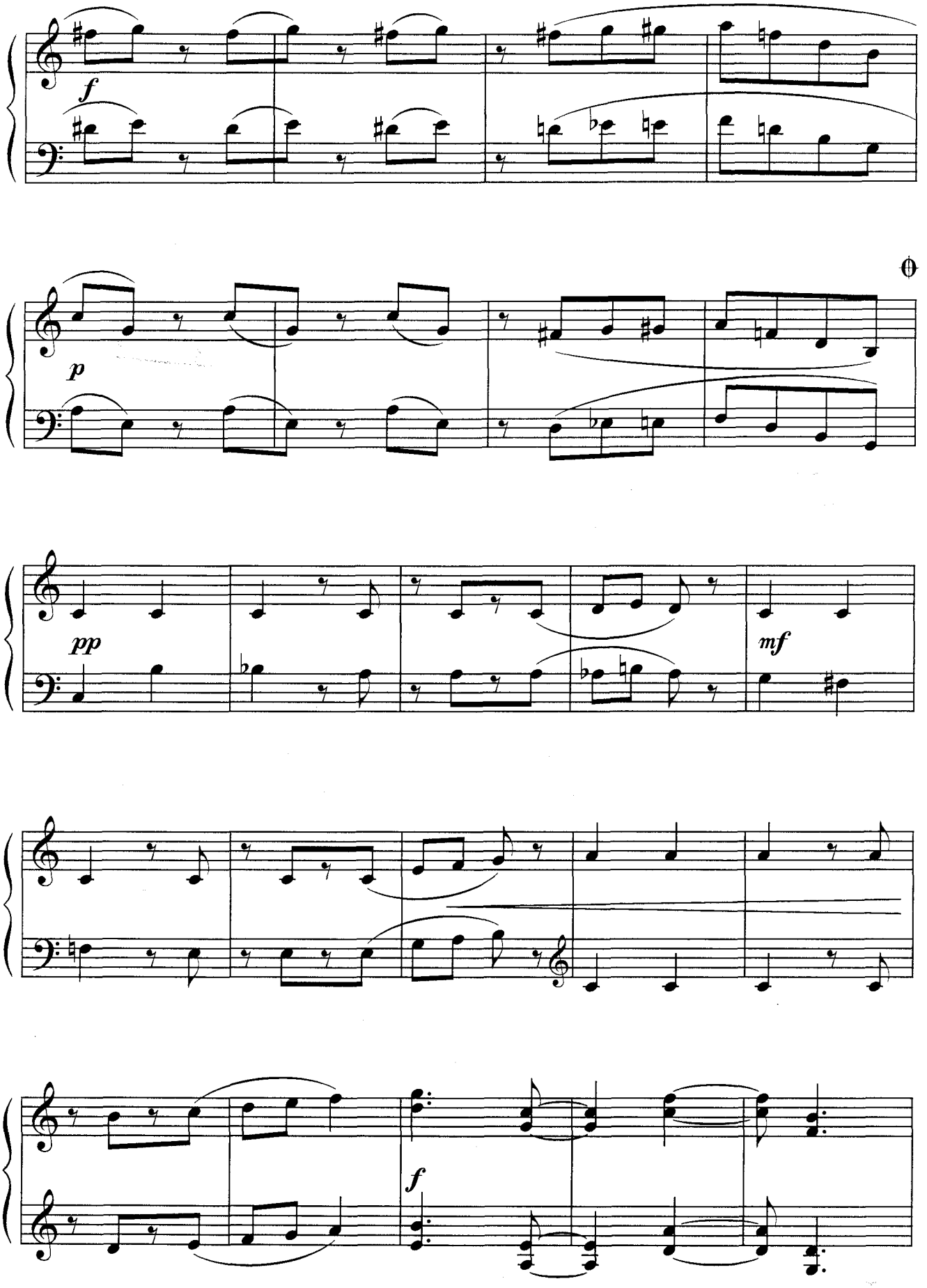


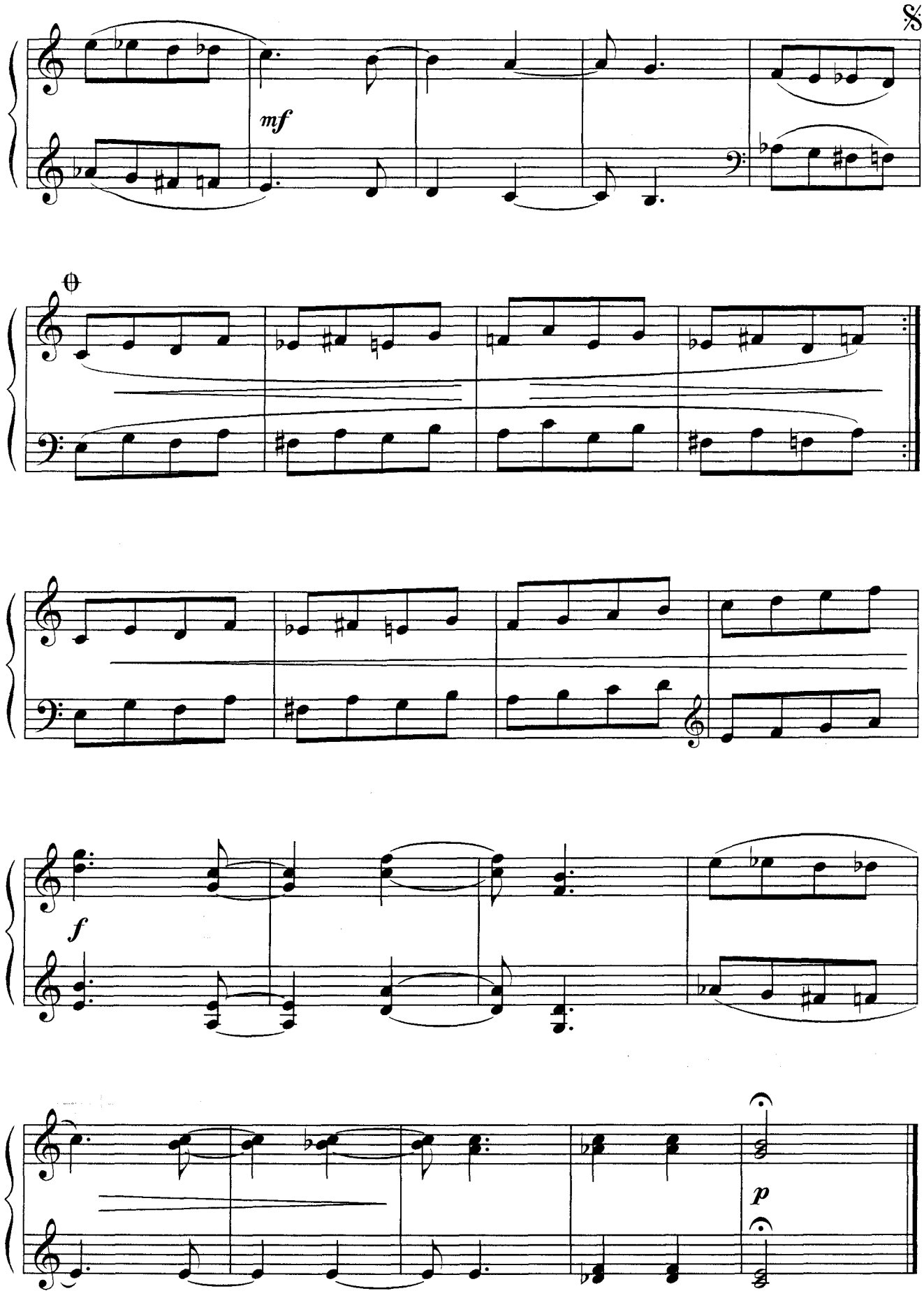

Dm G7
C Dm Cdim C
G9 G♭9
F9 6
G9 G♭9
F9
B♭ A7
Dm B♭ Am Gm
G7 C7
Cm6 D7
mf
Gm7 C7
F
Gm C7
F
Gm7
B♭9
F
p
G♭9
F9 6

СИНХРОНИКИ

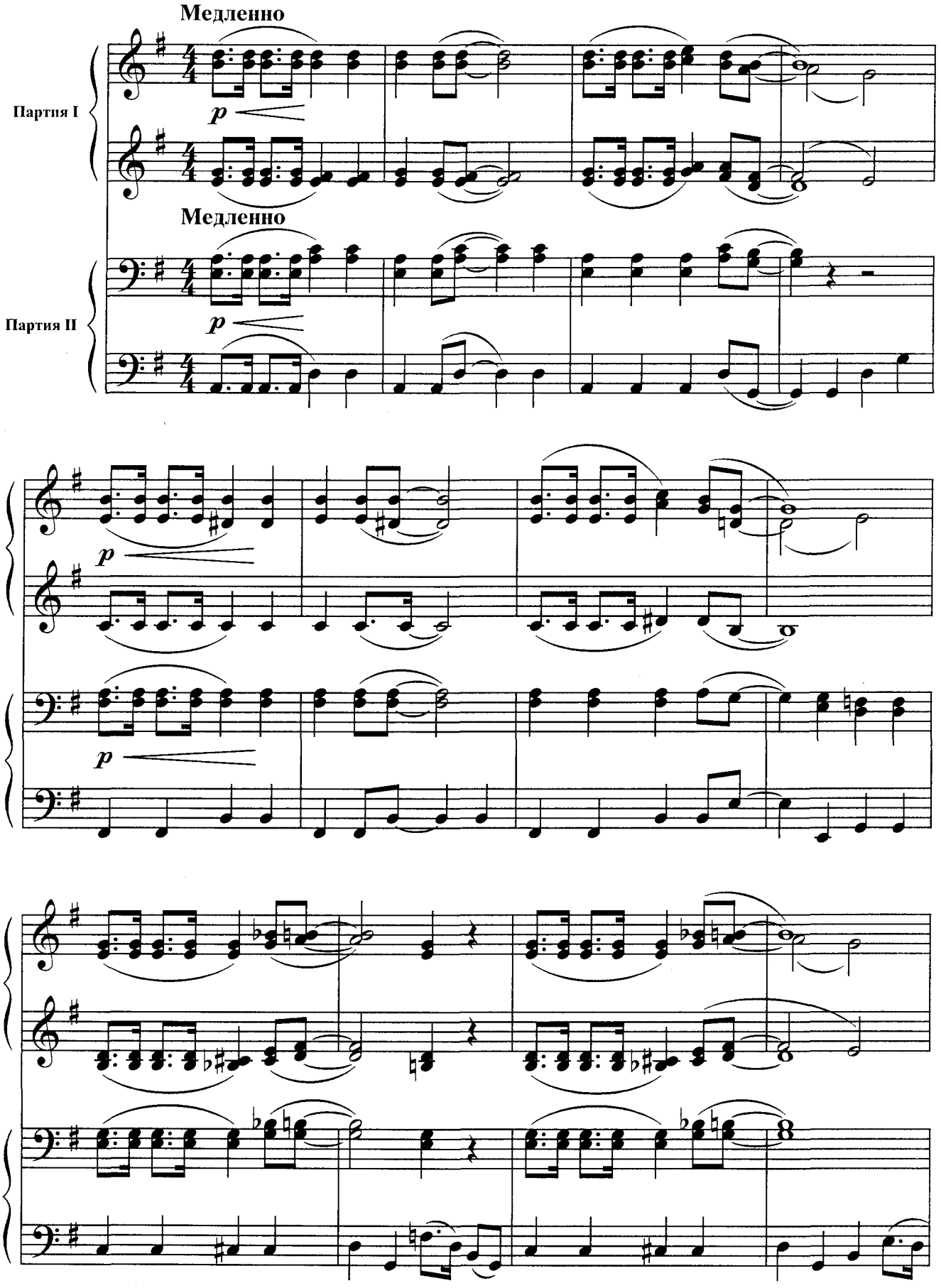
Этюд

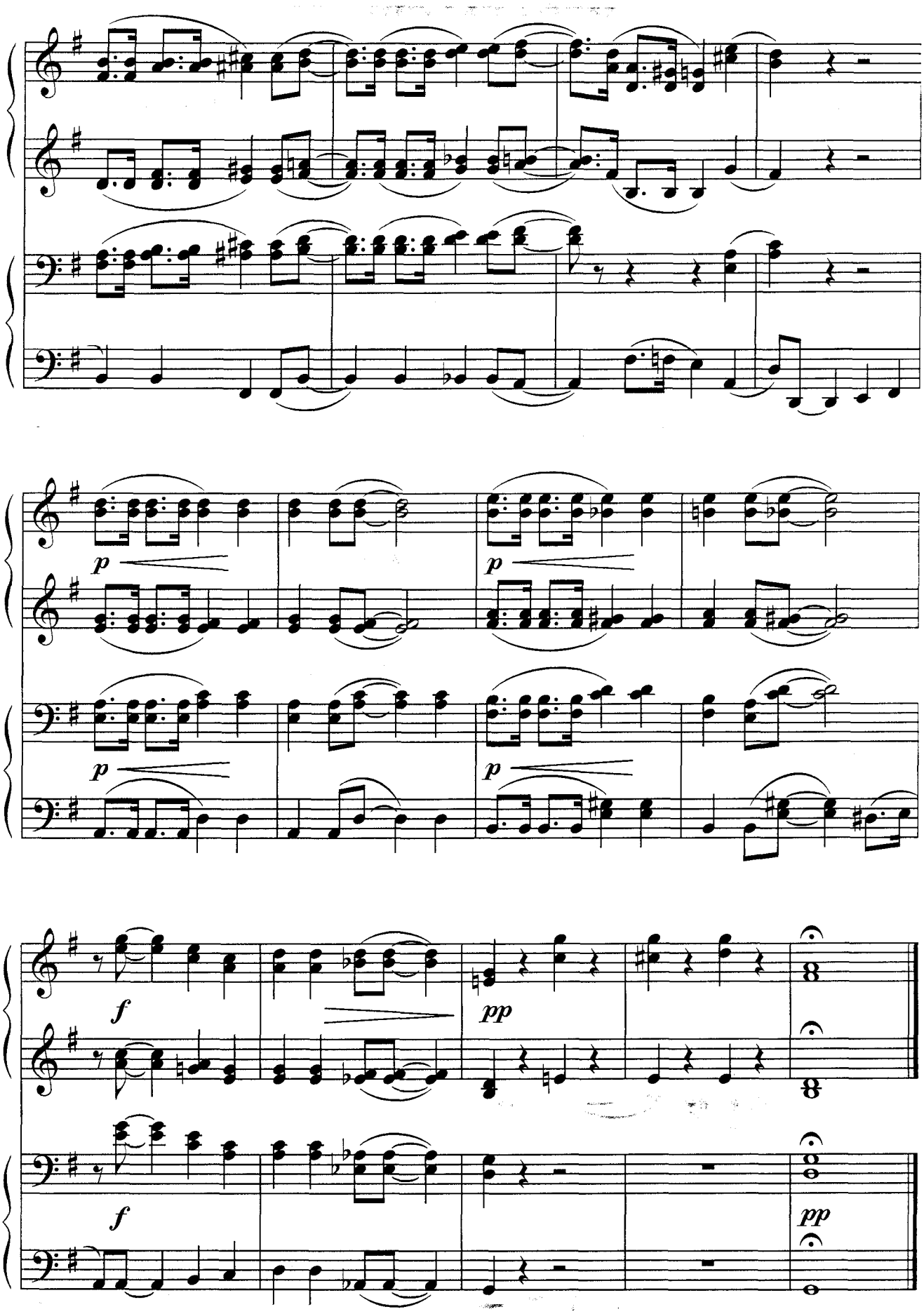



f
p
pp
mf
f


mf
f
p

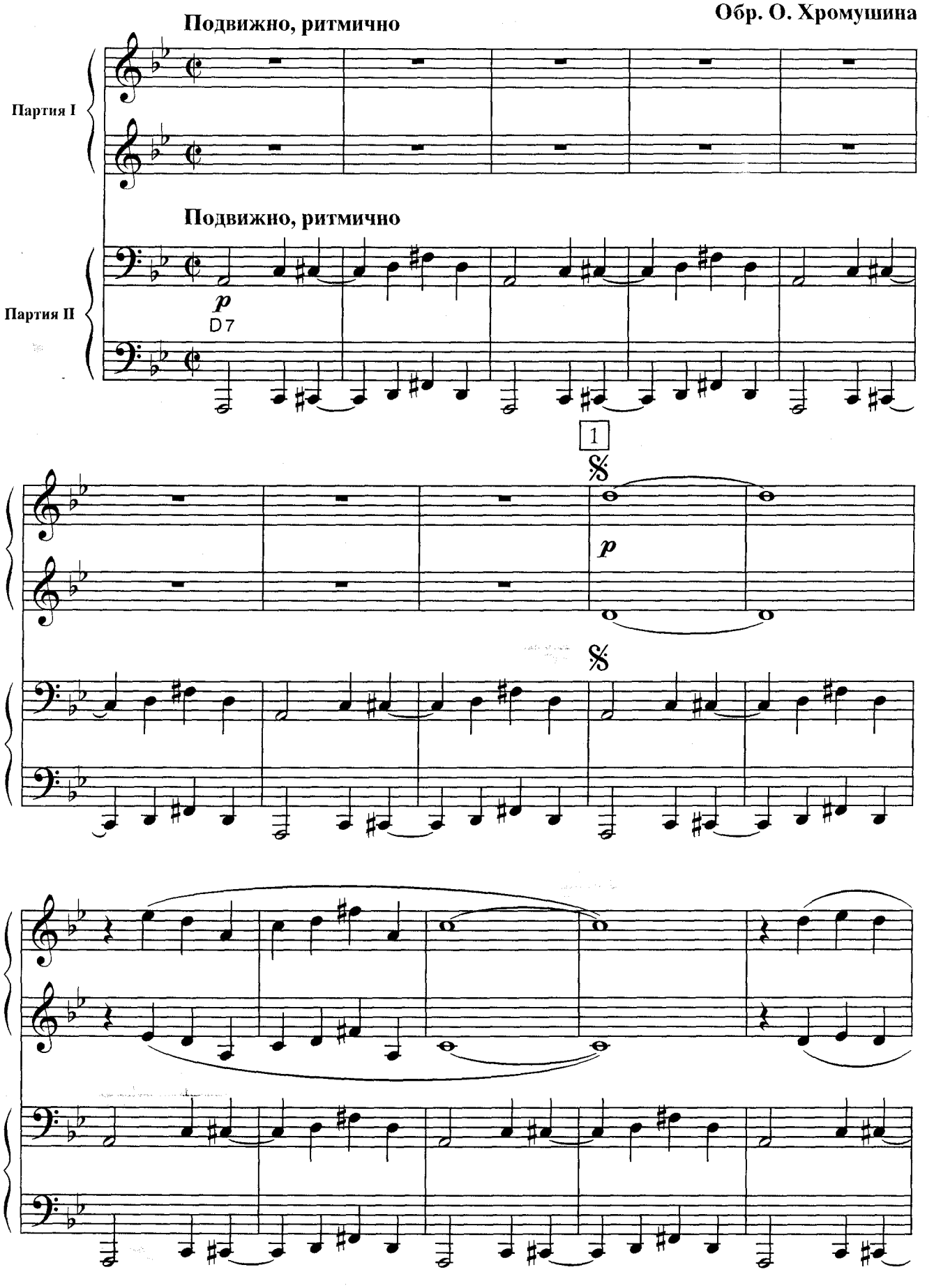
ИГРАЕМ СВИНГ

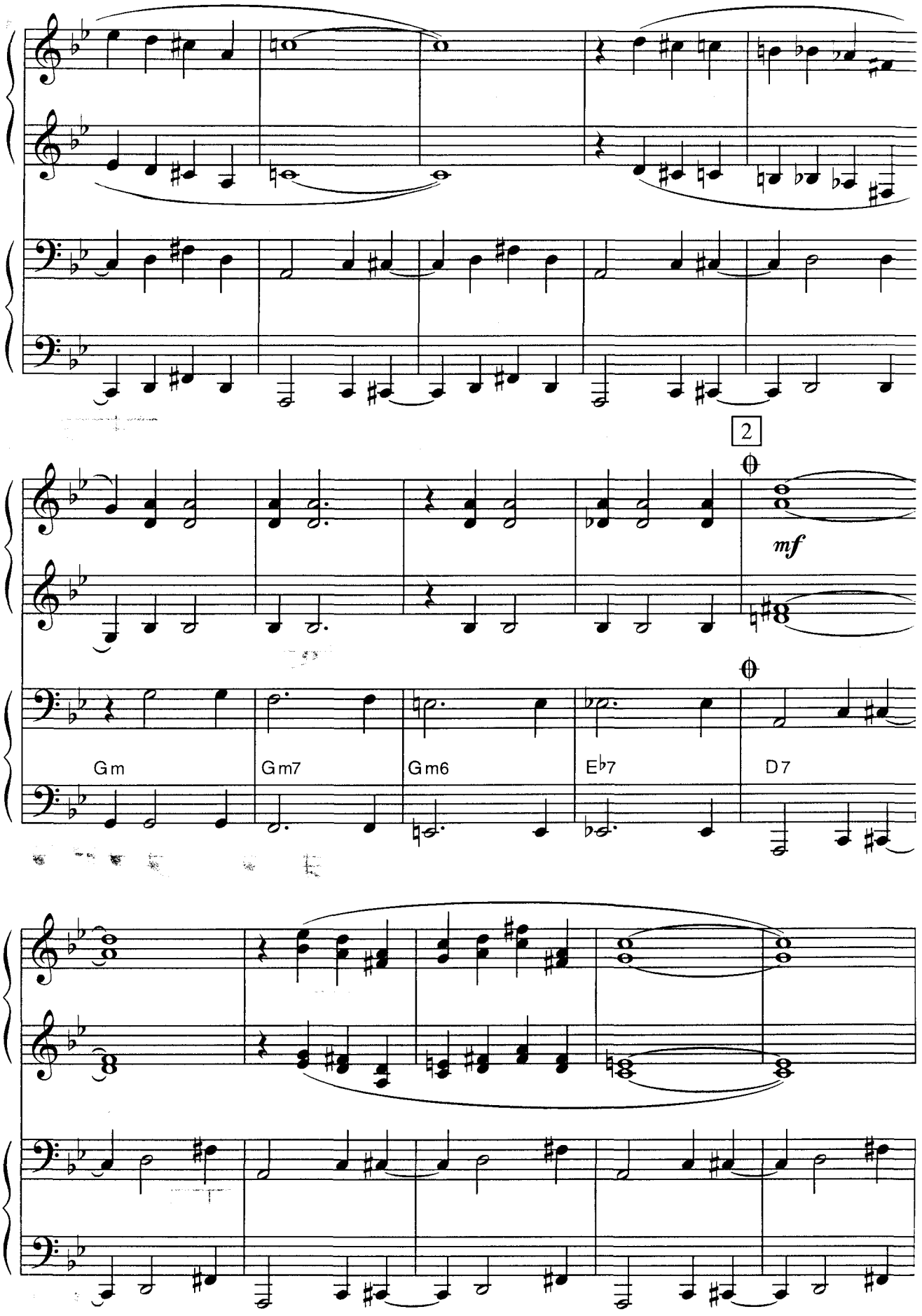


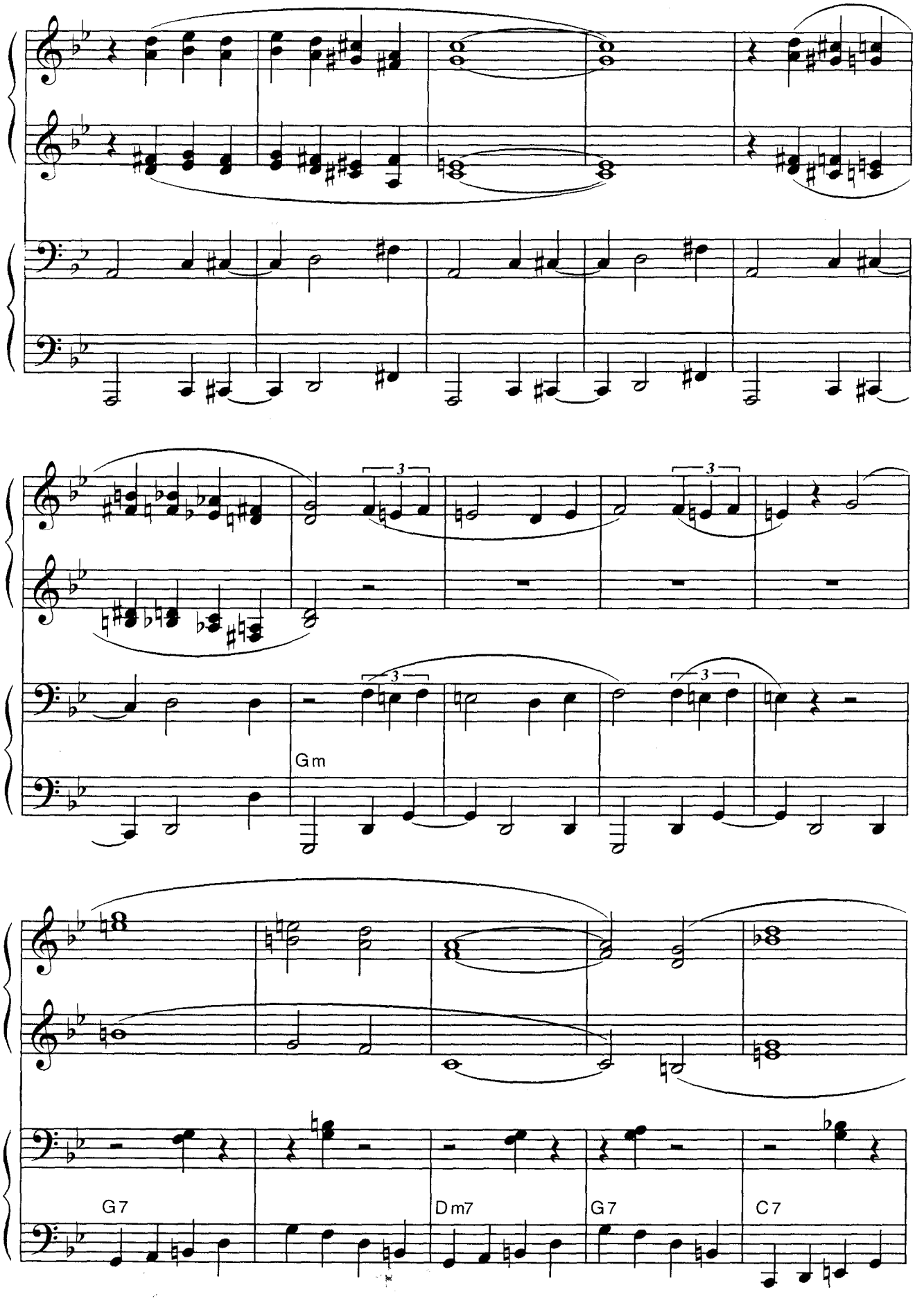

p
p
p
p
f
pp
f
pp

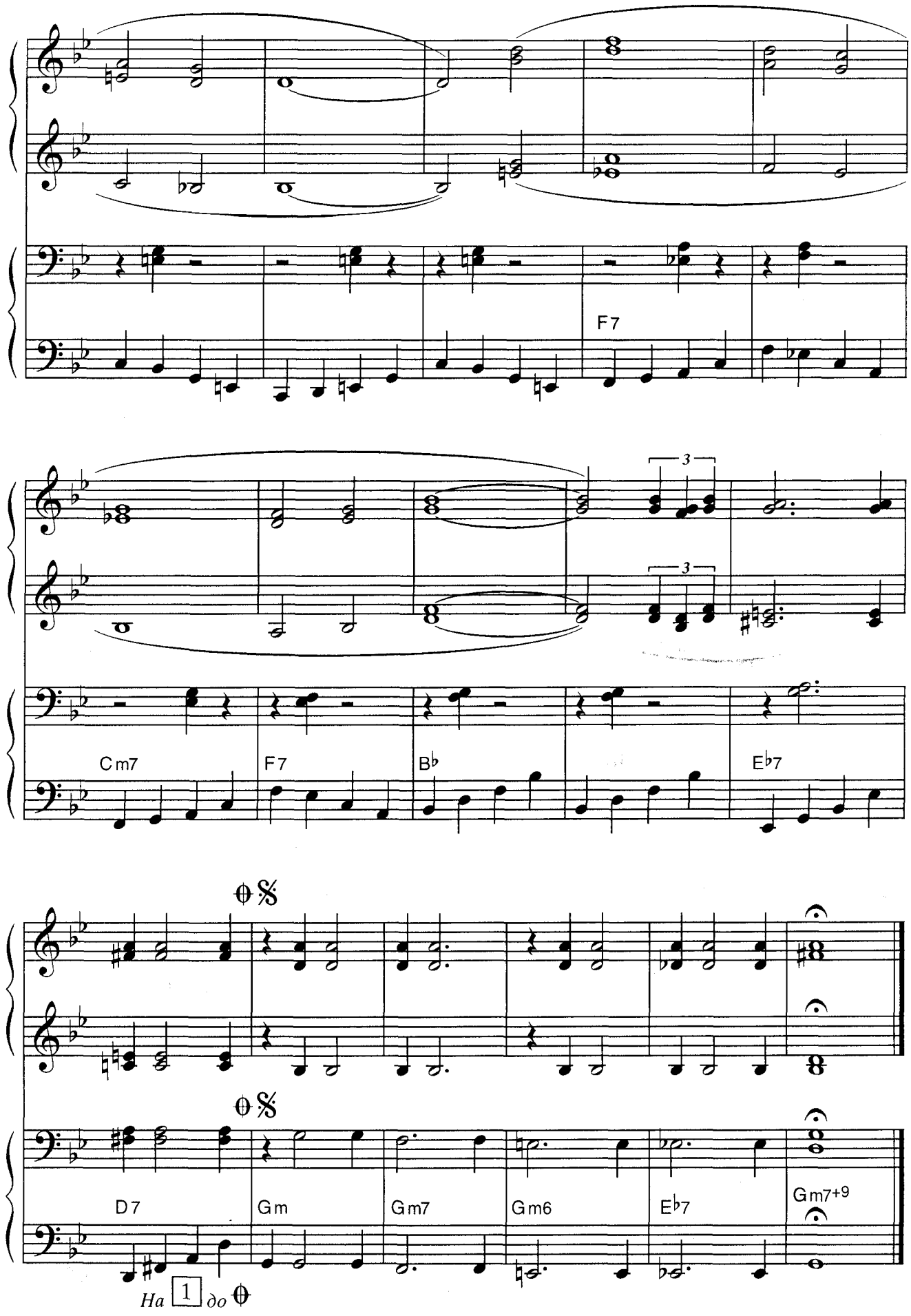
КАРАВАН

Д. ЭЛЛИНГТОН
Обр. О. Хромушина




2
mf
Gm
Gm7
Gm6
E♭7
D7

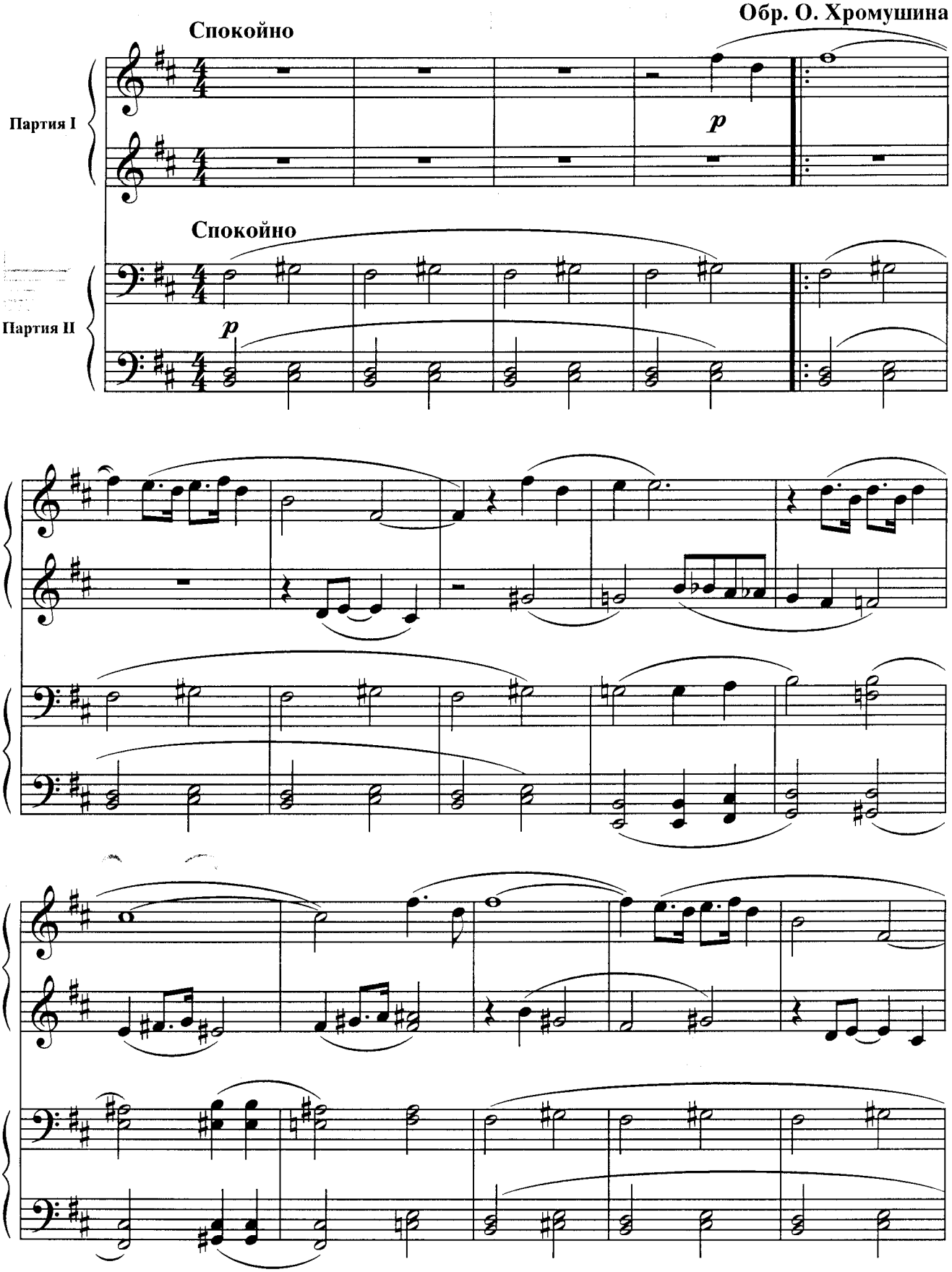

3
3
Gm
3
3
G7
Dm7
G7
C7

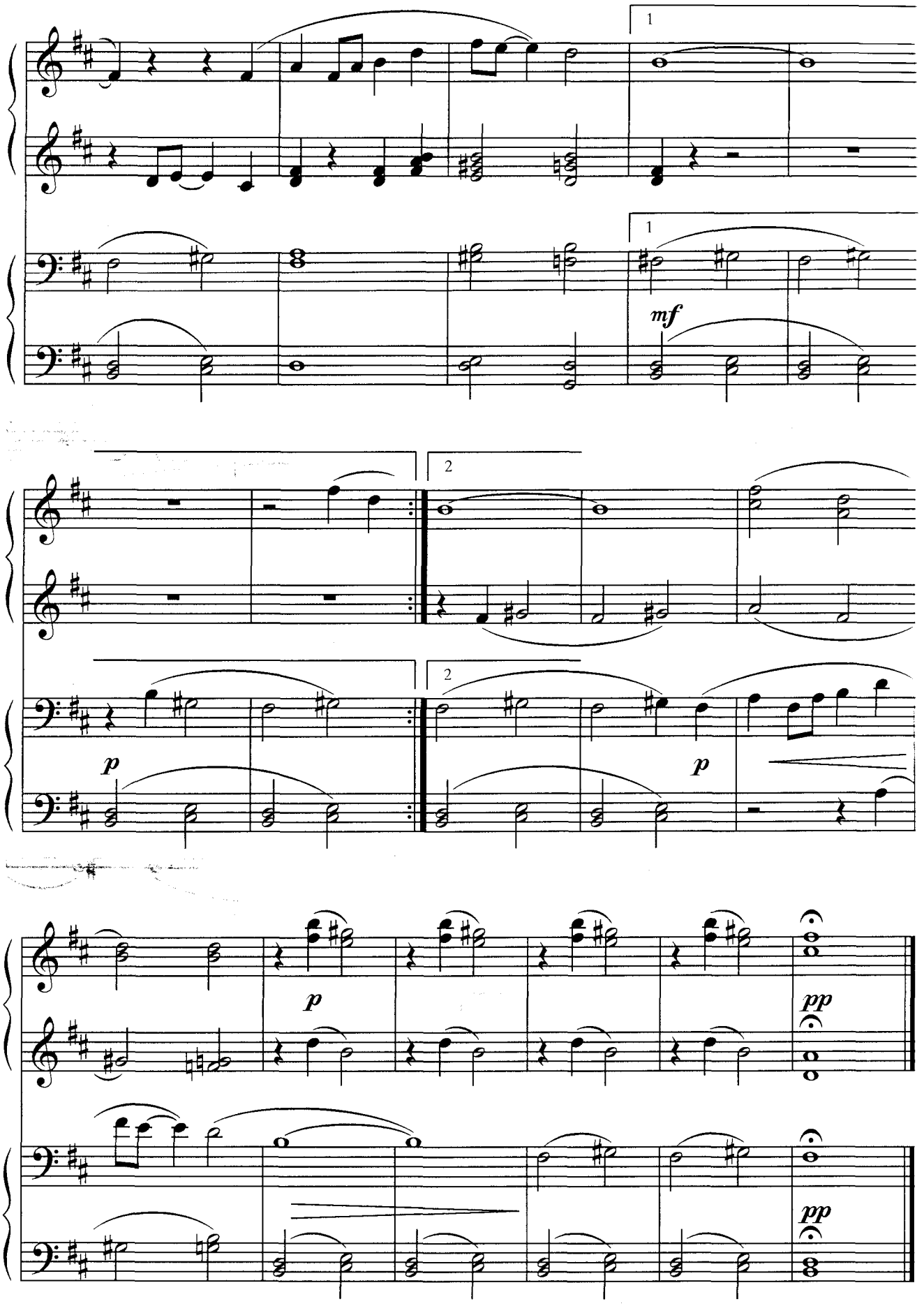

F7
3
3
Cm7
F7
B♭
E♭7
D7
Gm
Gm7
Gm6
E♭7
Gm7+9
Ha 1 oo

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

из оперы «Порги и Бесс»

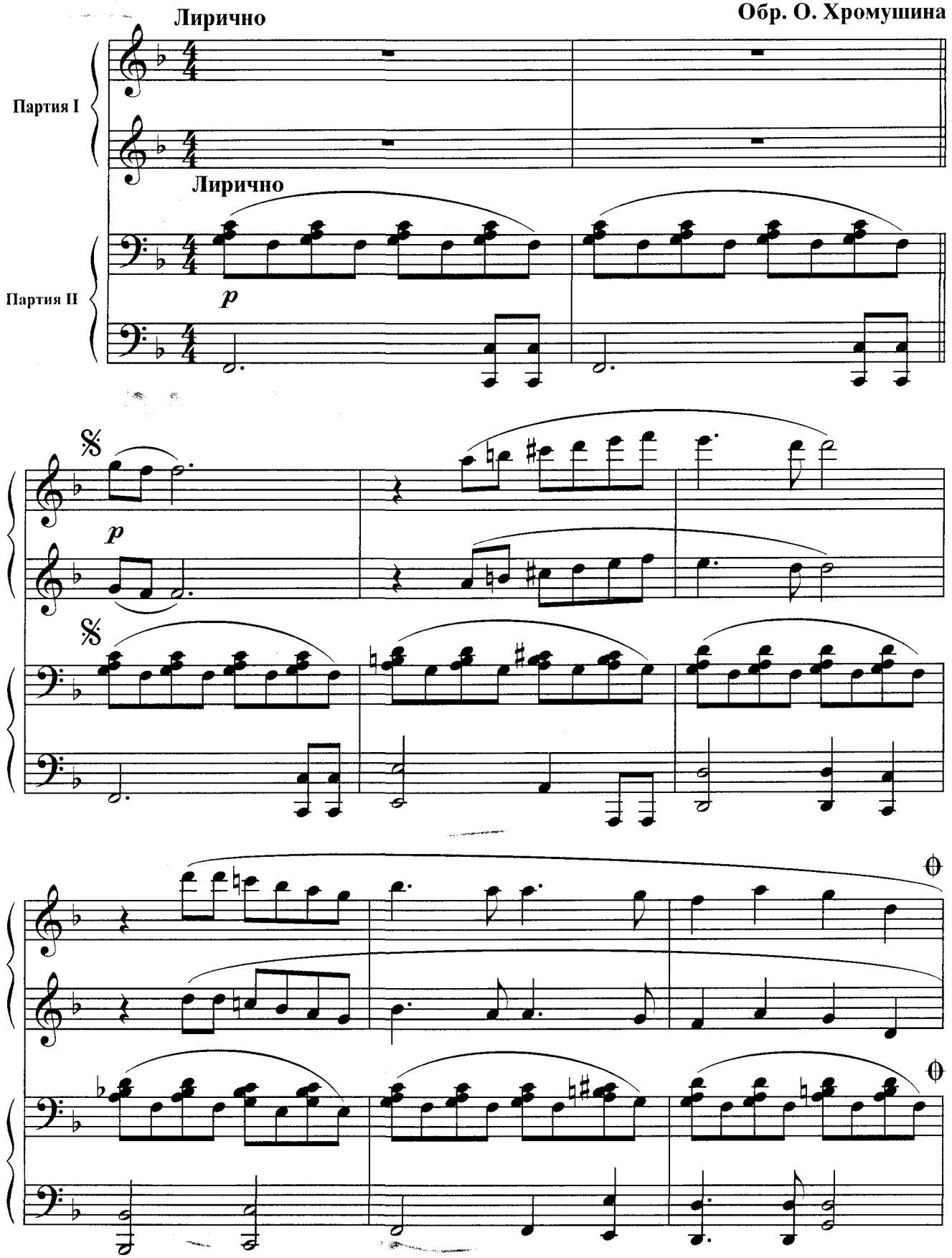
Дж. ГЕРШВИН
Обр. О. Хромушина

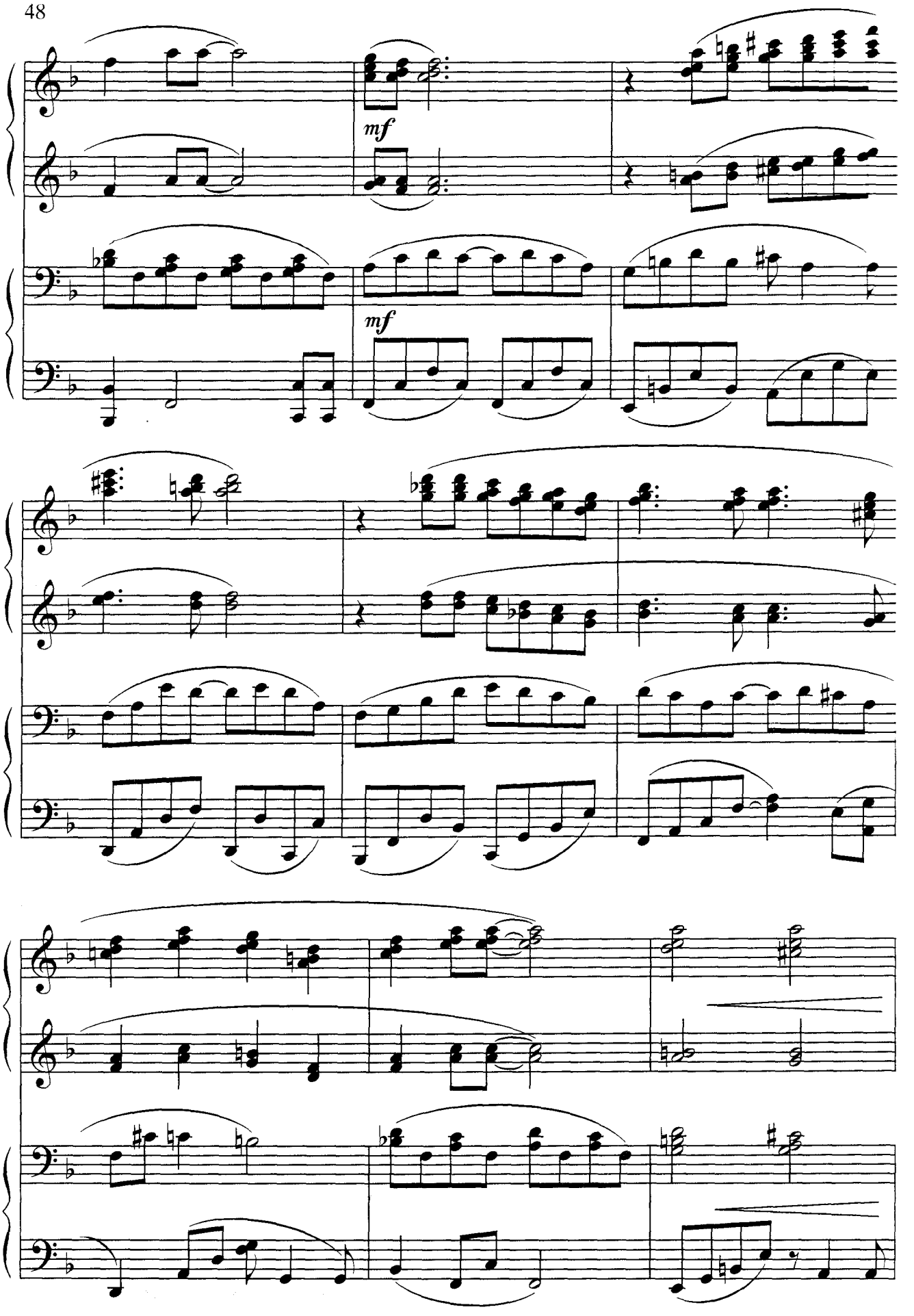


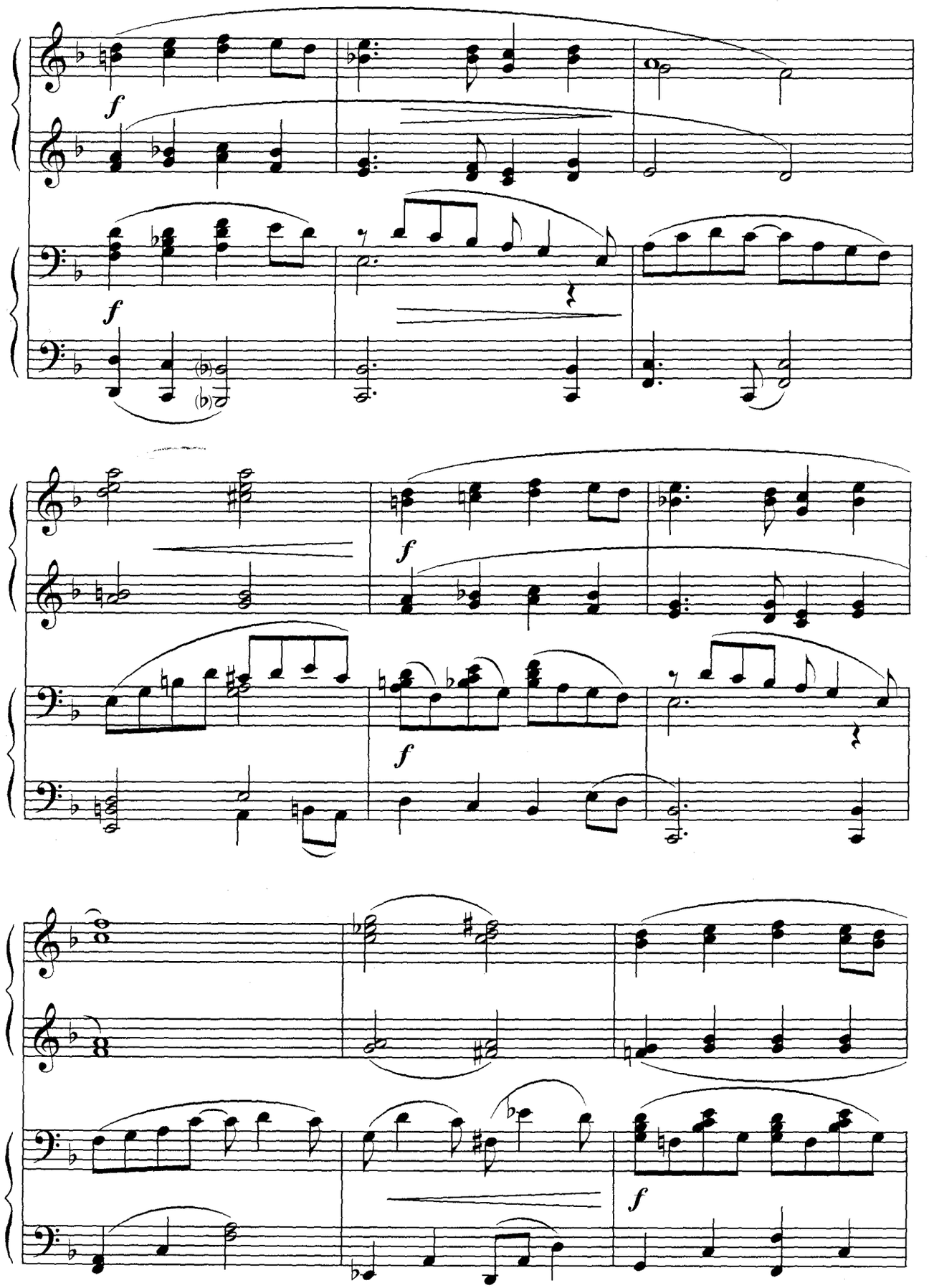

1
1
mf
2
2
p
p
p
pp
pp

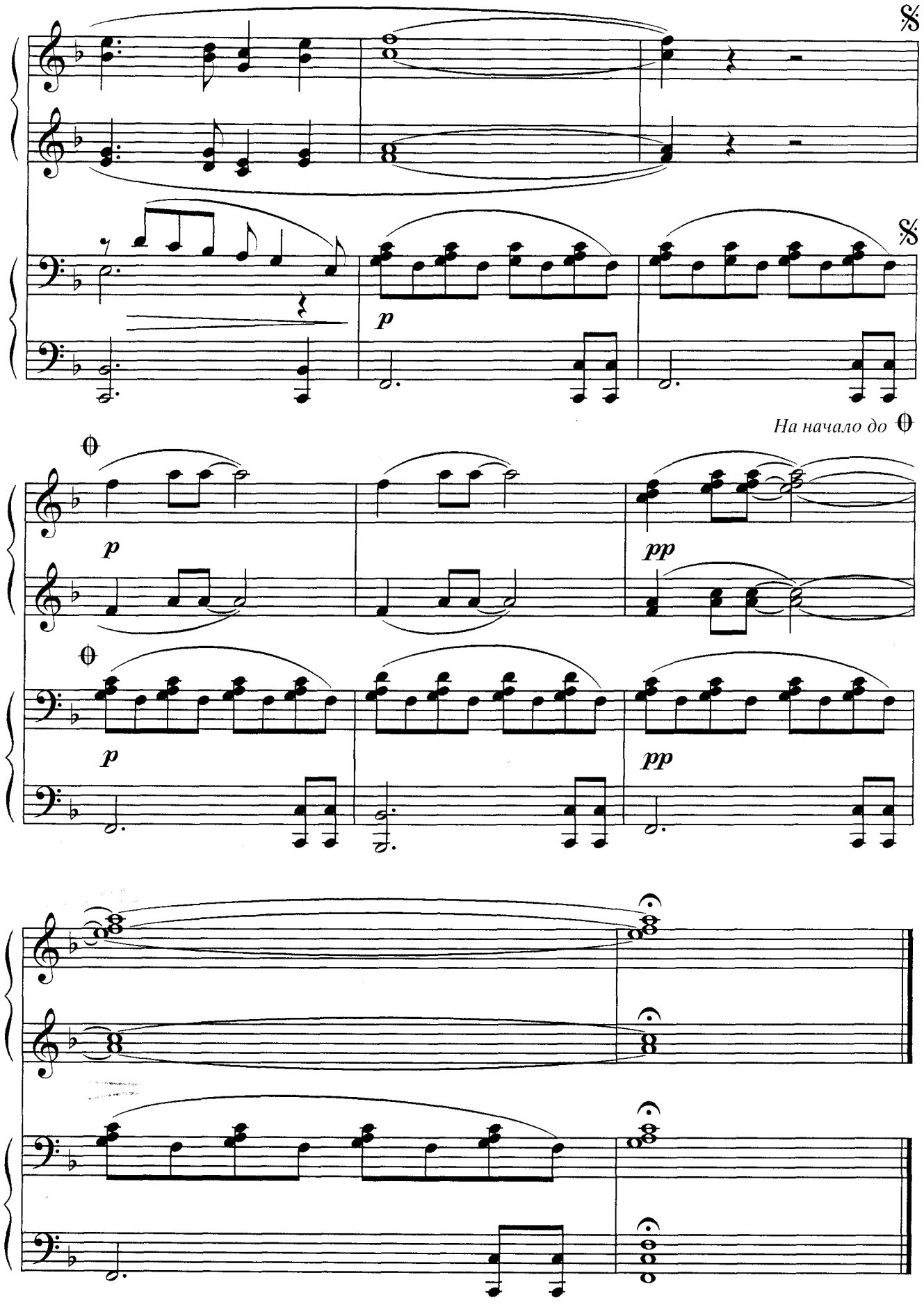
ВЧЕРА
(Yesterday)

П. МАККАРТНИ
Обр. О. Хромушина



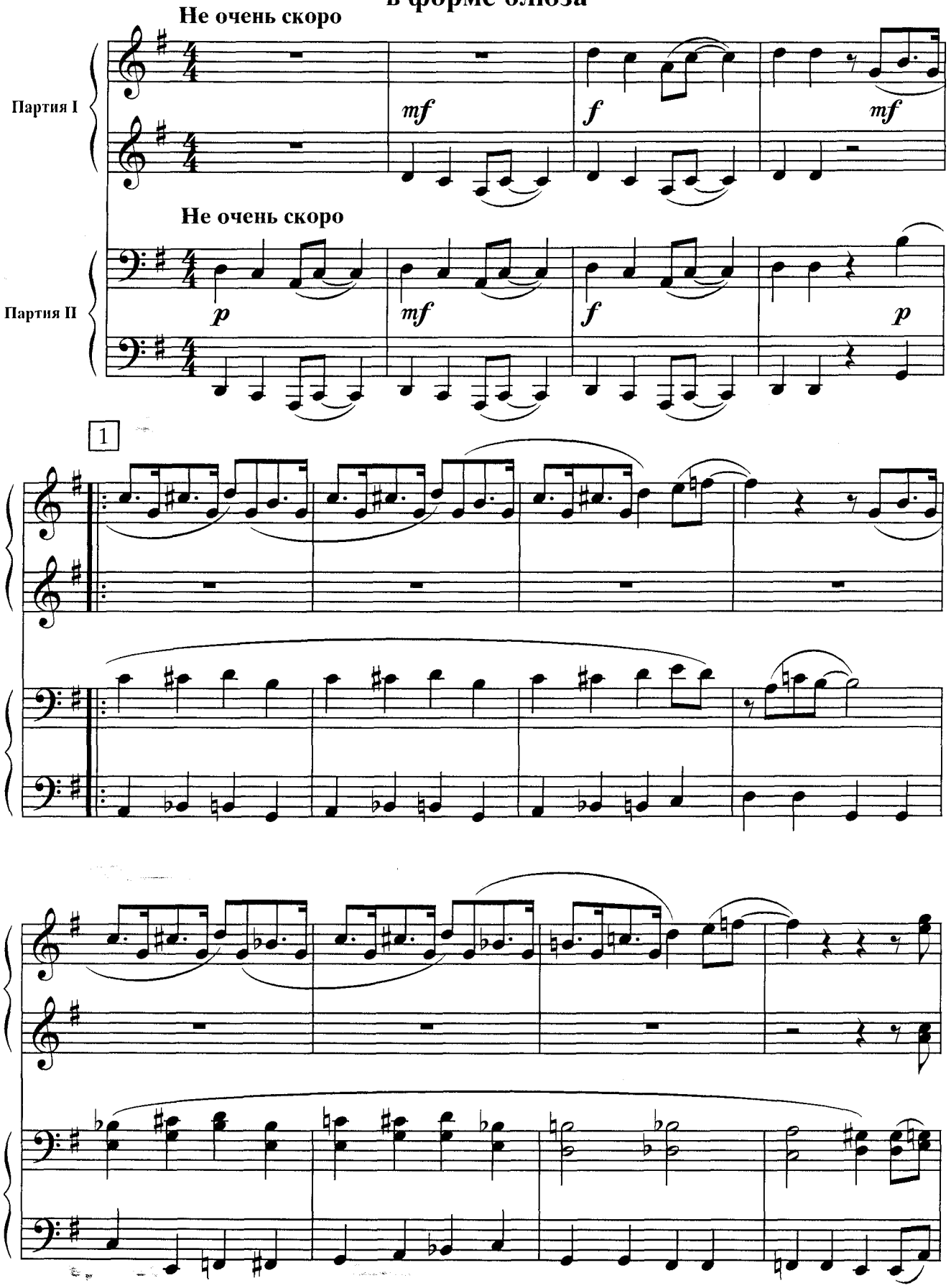

mf
mf

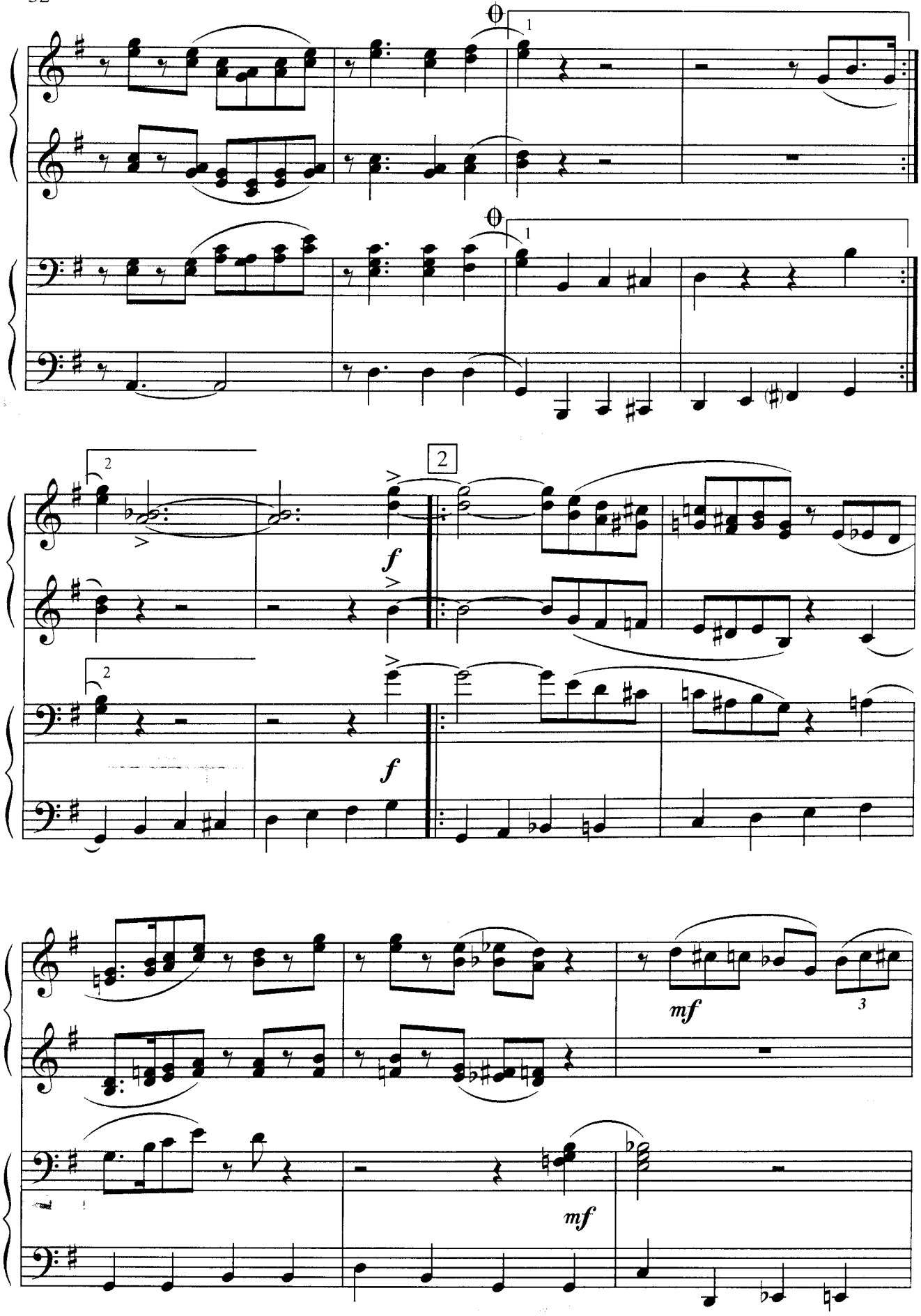

f
f
f
f
f

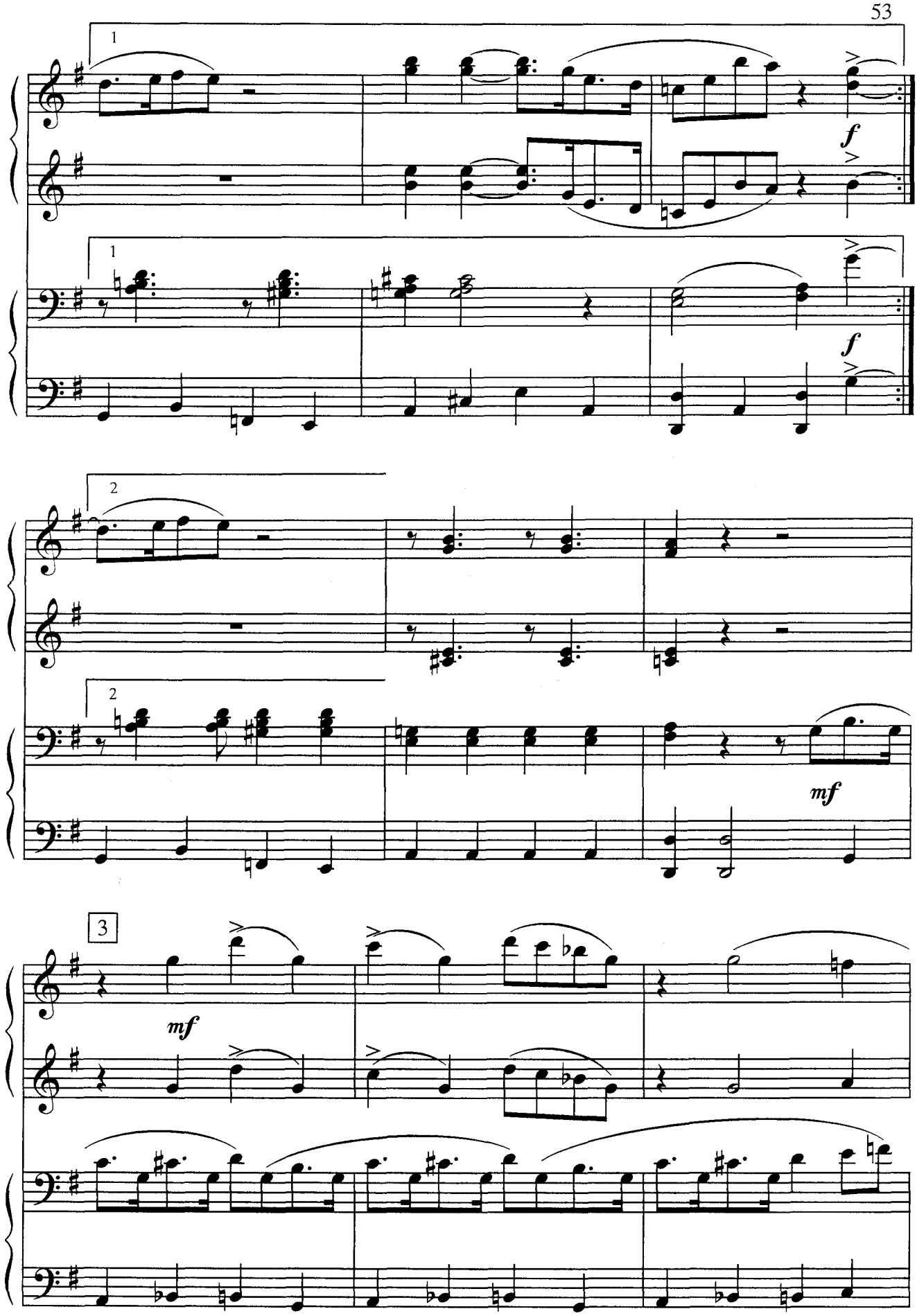

𝄋
𝄋
p
На начало до 𝄆
𝄆
p
pp
𝄆
p
pp

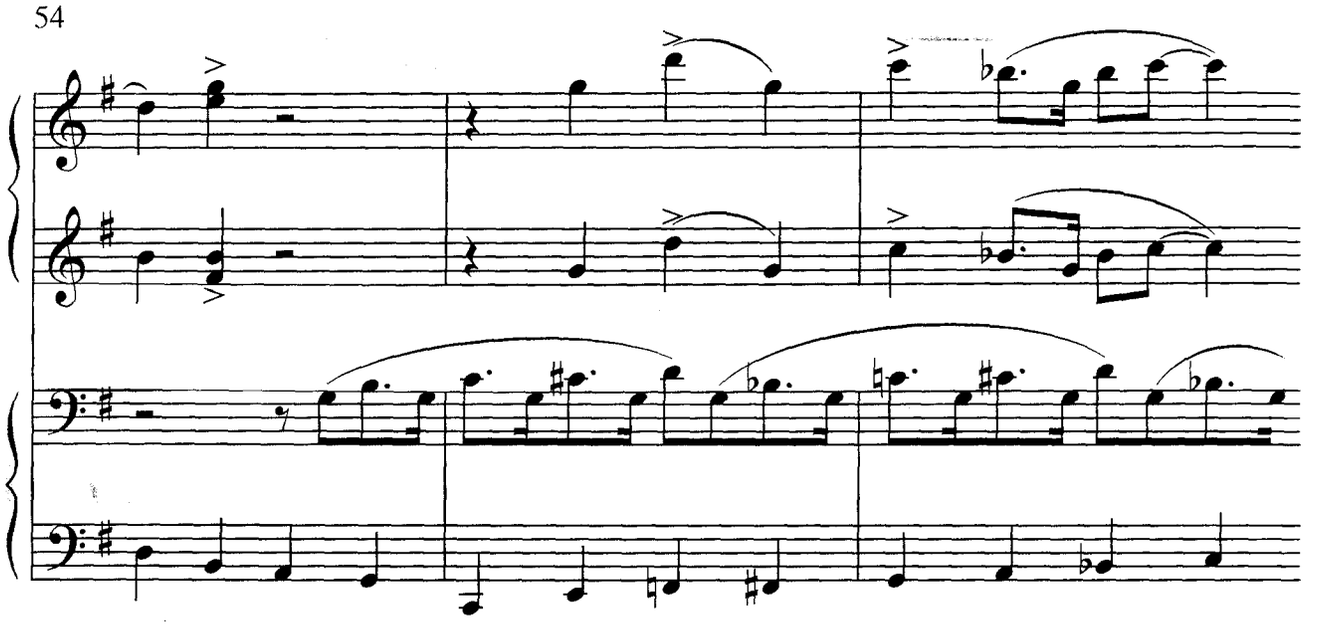
ДЖАЙВ

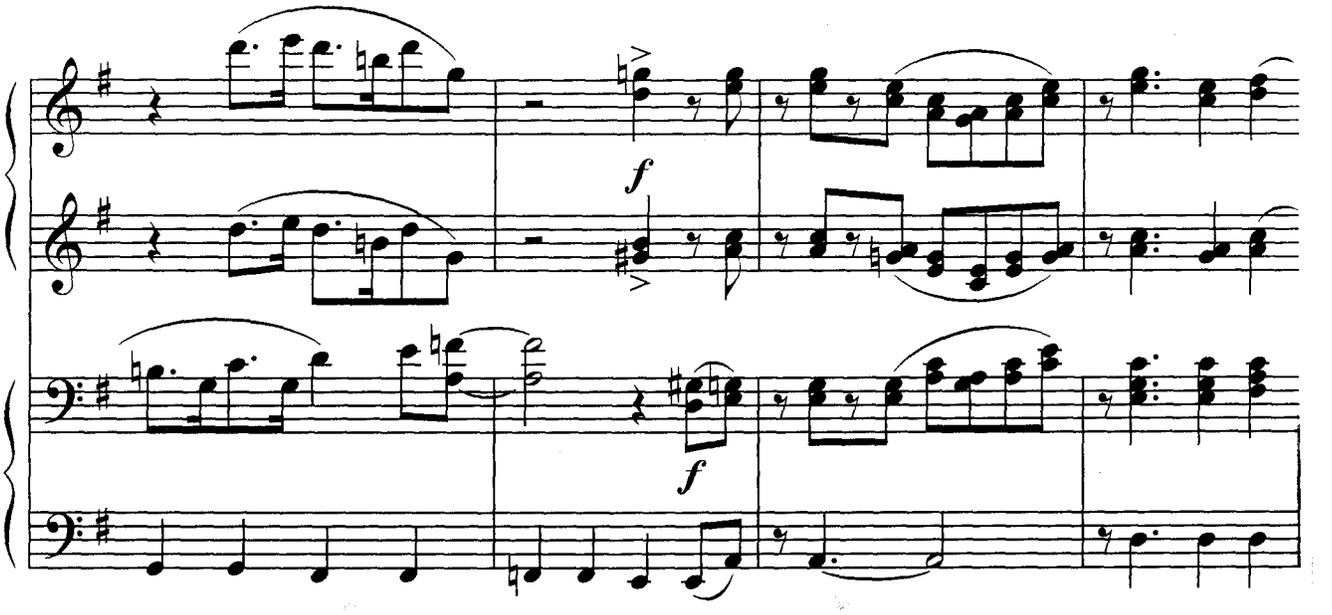
в форме блюза

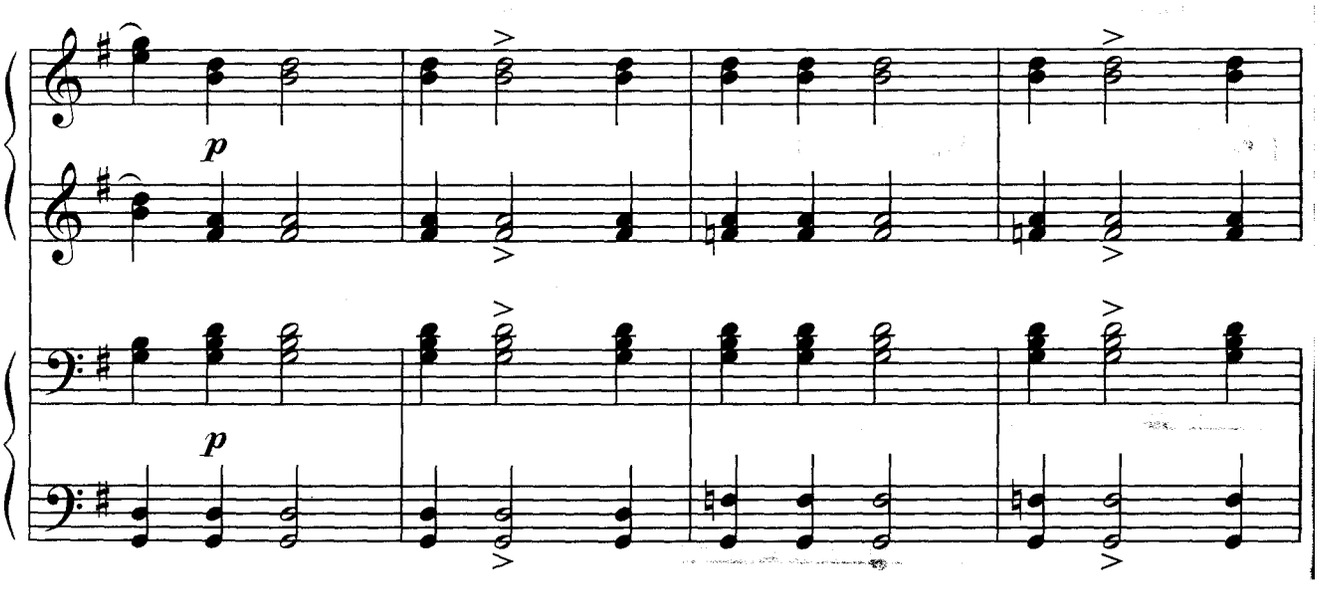


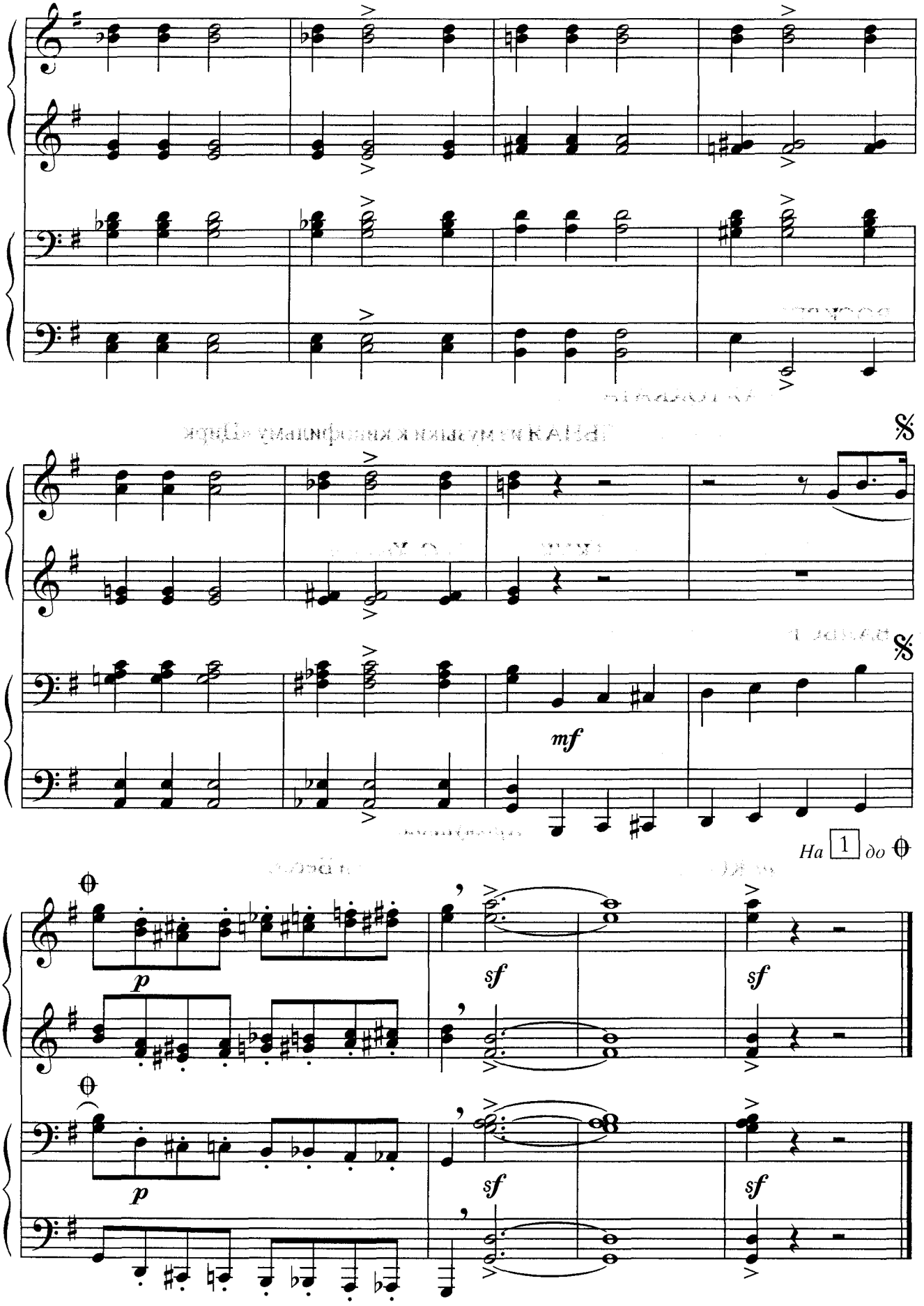

1
1
2
2
f
f
mf
3
mf


1
f
1
f
2
2
mf
3
mf




f
f


p
p


mf
На 1 до
p
sf
sf
p
sf
sf

СОДЕРЖАНИЕ

О. Хромушин. ЧТО ТАКОЕ ДЖАЗ? 3
МАЛЕНЬКИЙ СЛОВАРИК 5
КАПЕЛЬКИ 6
ДВЕ ПОДРУЖКИ 6
ЭХО 7
ЛУННАЯ ДОРОЖКА 10
УСТАВШИЙ ПАРОВОЗ (Хорал) 11
ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 13
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС 14
МАЛЕНЬКАЯ ТОККАТА 17
И. Дунаевский. КОЛЫБЕЛЬНАЯ из музыки к кинофильму «Цирк».
Обр. О. Хромушина 20
СТРАННЫЙ ДИАЛОГ (Маленькая фуга). 21
Д. Эллингтон. АТЛАСНАЯ КУКЛА. *Обр. О. Хромушина* 24
УПОРНЫЙ БАС 26
ВАЛЬС В МАНЕРЕ ДЖАЗА 28
В. Дональдсон. КАНИКУЛЫ (Рэг-тайм). *Обр. О. Хромушина* 31
БЛЮЗ МОРСКИХ ЛЬВОВ 34
СИНХРОНИКИ (Этюд) 36
ИГРАЕМ СВИНГ 39
Д. Эллингтон. КАРАВАН. *Обр. О. Хромушина* 41
Дж. Гершвин. КОЛЫБЕЛЬНАЯ из оперы «Порги и Бесс».
Обр. О. Хромушина 45
П. Маккартни. ВЧЕРА (YESTERDAY). *Обр. О. Хромушина* 47
ДЖАЙВ (В форме блюза) 51