Яков МАРР

Джазовые пьесы для скрипки и фортепиано

1-4 годы обучения

Художник:
А. Веселов

Издательство "Союз художников"
Санкт-Петербург
2011

ББК 85.995
Марр 287

Сборник «Свингующая черепаха» рассчитан на занятия с первого по четвёртый классы музыкальных школ. Однако автор считает возможным, кроме индивидуального исполнения этих пьес, также их исполнение ансамблем скрипачей в унисон или в виде чередования солиста с тутти. В связи с этим возрастные рамки могут рассматриваться шире, поскольку ансамблевое исполнение данных пьес будет неизбежно сложнее сольного. Кроме того, отдельные пьесы сборника могут быть использованы в качестве джазовых тем юношескими джазовыми ансамблями, существование которых в ряде учебных заведений уже стало доброй традицией. В заключение автор желает ощутить радость свинга каждому, кто соприкоснётся с джазом, и надеется, что сборник «Свингующая черепаха» поможет юным скрипачам сделать в этом направлении свой первый шаг.

Файл скачан с сайта aperock.ucoz.ru

© Издательство «Союз художников», 2011
© Я. Марр, 2011
© А. Веселов, оформление, 2011

ОТ АВТОРА

Скрипка – широко распространённый инструмент в эстрадной и джазовой музыке. Смычковые группы стали входить в состав эстрадных и джазовых оркестров, начиная с 20-х годов XX столетия. Немного позже джазовая скрипка зазвучала как инструмент солистов-импровизаторов, открыв миру имена Стефана Граппелли, Стаффа Смита, Джо Венути, Рэя Нэнса, Свенда Асмусена и, позднее, Жана-Люка Понти, Дидера Локвуда. Смычковые группы были типичны и для российских джазовых оркестров. Среди отечественных джазовых скрипачей есть такие заслуженные мастера как Давид Голощекин и Фёдор Левинштейн.

Отвечая на вопрос, что такое «джаз», часто говорят, что джаз проще почувствовать, чем понять. Но более, чем столетняя его история и существующие не один десяток лет возможности для профессионального обучения джазу позволяют говорить о нём как о целом направлении в мировой музыкальной культуре. Иногда слово «джаз» называют неологизмом, не имеющим перевода. Однако англо-русский словарь предоставляет нам следующие значения этого слова: «живость», «энергия», «яркие краски», «пестрота». Хотя ни одно из этих слов не может быть синонимом джаза как музыкального направления, каждое из них является характеристикой джаза, ставшего международным музыкальным термином. Согласно этому термину джаз считается формой музыкального искусства, возникшей в конце XIX-начале XX века как результат синтеза европейской гармонии, евро-африканской мелодии и африканского ритма. На пути гармонизации евро-африканской мелодики, европейская гармония обогатилась специфическими ступенями мажоро-минорных ладов. Так сложилась гармония раннего джаза. Дополняя характеристики джаза, необходимо отметить роль импровизации, которая, по праву, является «душой» джаза. Будучи методом творчества, основанном на соединении функций композитора и исполнителя, импровизация получила в джазе особые условия для развития, приобретя основополагающее значение. С момента своего возникновения джаз пережил колоссальную эволюцию. Его развитие происходило и происходит в процессе освоения джазовыми музыкантами новых ритмических, гармонических, ладовых, тональных, политональных и атональных моделей. При этом из джаза не исчезают его традиционные и устоявшиеся жанры.

Значение джаза в истории музыки трудно переоценить. Джазовые ритм, гармония и музыкальный язык оказывали и оказывают постоянное влияние на многие направления мировой музыкальной культуры от современной классики до поп- и рок-музыки. Джазовые элементы можно встретить в произведениях Дворжака, Дебюсси, Равеля, Гершвина, Шостаковича, Мийо, Копленда, Оннегера, Мартину и других композиторов. Джаз всегда плотно соприкасался с различными жанрами эстрадно-вокальной и эстрадно-танцевальной музыки, проникая в аранжировки своими устоявшимися формами и стилем. Среди современной классической музыки не считаются редкостью «джазированные» пьесы или стилизации, имитирующие звучание джаз-ансамбля. Не является секретом тот факт, что музыканты, прошедшие джазовую подготовку, исполняя поп-музыку, демонстрируют высочайший профессионализм, безупречный вкус и утончённое чувство стиля. Владение джазовыми приёмами необходимо и исполнителям классической музыки, построенной на джазовых ритмах. В академических музыкальных кругах неоднократно отмечалось, что джазовый опыт оказывает положительное влияние на исполнение классической музыки, не только современной, но и старинной. Особенно ярко это проявляется при аутентичном исполнении музыки эпохи барокко. В этом нет парадокса. Барочная музыка, подобно джазовой, требует обострённого чувства ритма и владения искусством импровизации.

Представляя вашему вниманию сборник «Свингующая черепаха», хотелось бы затронуть важные моменты организации музыкального образования. Автор считает: к джазовому опыту следует идти через фундаментальное академическое воспитание. Гармоничное же сочетание классического музыкального образования и приобретённых джазовых навыков,

открывает дорогу к любому виду музыкальной деятельности, как профессиональной, так и любительской. Исходя из этого принципа, данный сборник задуман не как учебное пособие для джазового скрипача, а как введение в джазовые стили и приёмы для начинающих скрипачей, путь которых в музыке ещё не определён. Джазовые задачи сборника подаются в том виде, в котором они не только бы не противоречили, но и помогали бы решению традиционных методических проблем начального этапа обучения на скрипке. Прохождению этих пьес должно предшествовать изучение более традиционных пьес и этюдов для решения сугубо инструментальных задач, после чего материал данного сборника рекомендуется использовать для закрепления отработанных навыков и, одновременно, для их применения в новых и необычных «джазовых» условиях. Техническое развитие ученика должно идти с некоторым опережением уровня сложности пьес данного сборника, так как преждевременное изучение этих пьес может привести к потере свободы игровых движений.

«Свингующая черепаха», «Завуч идёт!», «Танец кубинского гостя» и **«Буги-вуги»** предполагают исполнение перечисленных пьес на пустых струнах, поэтому главными задачами в данном случае являются ритм, включающий различные способы синкопирования, и артикуляция, подробно обозначенная в виде акцентов. С помощью этих приёмов в пьесах постепенно вводятся элементы свинга. Свинг/Swing в переводе с английского означает «качание, взмах» и является средством выразительности в джазе. Это тип ритмической пульсации, основанный на постоянном отклонении от сильных долей такта, которое подчёркивается сильными акцентами. Пьеса «Танец кубинского гостя» не является непосредственно джазовой и свинговой, она построена на латино-американских ритмах. Термин «буги-вуги» родился как звукоподражание раннему джазовому инструментальному, преимущественно фортепианному, стилю во второй половине XIX века. Характерными чертами этого стиля стали быстрый темп и специфический тип аккомпанемента в партии левой руки пианиста: так называемый «блуждающий бас», остинатно повторяемый в пунктирном ритме. В 30-е годы буги-вуги постепенно переродился в модный танец, сохраняя некоторые особенности джазового буги-вуги, которые и стали атрибутами для создания пьесы с тем же названием данного сборника.

Пьеса **«В цирке»** знакомит с жанром рэг-тайма, означающего в переводе с английского «разорванное время». Этот жанр сложился в последней четверти XIX века, преимущественно как фортепианный. Сопоставление постоянно синкопирующей мелодии, построенной на остинатно повторяемых мелодических и ритмических моделях, и маршеобразного аккомпанемента является основной характерной чертой рэг-тайма. Этот жанр оказал огромное влияние на формирование ранних джазовых стилей, из которых по сию пору продолжает существовать такой стиль как диксиленд. Развиваясь, рэг-тайм превратился в вид композиторского творчества, а затем стал одним из жанров эстрадно-развлекательного искусства: довольно часто он исполнялся цирковыми оркестрами. Кроме ознакомления с характерными чертами рэг-тайма, пьеса «В цирке» служит также для развития техники первого пальца и изучения хроматизмов.

В пьесах **«Дедушкин фотоаппарат», «Игра в солнечный зайчик»** и **«Прогулка»** помимо элементарных методических задач использования сначала двух, потом трёх, и, наконец, четырёх пальцев в первой позиции, продолжается постепенный ввод различных способов свингования. Кроме того, с этих пьес начинается изучение мелодических построений, основанных на блюзовой гамме, речь о которой пойдёт несколько позже. В пьесе «Прогулка» появляется имитация элементов импровизации. Она представлена в заключительной части пьесы в виде ритмического и мелодического варьирования начальной темы. Такое варьирование является одним из способов импровизации в джазе.

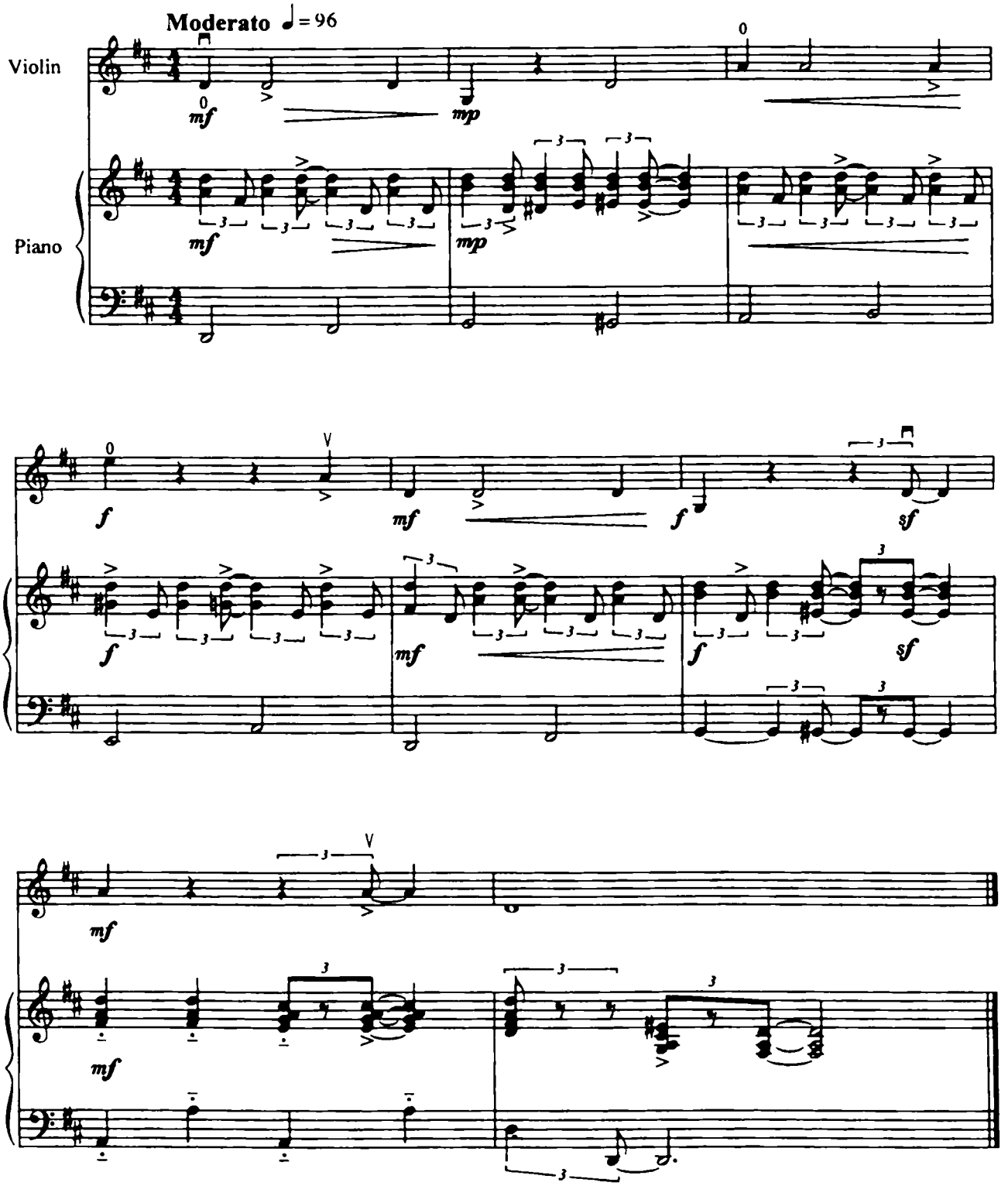
Пьеса **«Снова в школу»** условно открывает в настоящем сборнике раздел, посвящённый сменам позиций всех видов. Пьесы этого раздела также продолжают знакомить с различными способами свингования и имитации импровизации. Подробнее следует остановиться на пьесах **«Блюз»** и **«Этюд на пять четвертей»**. Блюз, зародившийся в XIX веке как

вокальный жанр афро-американского фольклора, своими традициями представлен практически во всех основных джазовых стилях. Для него характерна форма, состоящая из двенадцатитактовых периодов (квадратов) с постоянно повторяющейся гармонической структурой, основанной на простых сочетаниях тоники, доминанты и субдоминанты. Для традиционного блюза типичны спокойный темп, аккомпанемент, построенный на аккордах, постоянно повторяемых на всех долях в четырёхдольном размере, подвижный бас, повторяющий начальную мелодическую формулу на трёх основных ступенях лада. Мелодика блюза основана на блюзовой гамме, которая представляет собой мажорный лад с добавлением пониженных III, V и VII ступеней. Эти пониженные ступени называют блюзовыми тонами. Они также широко используются в гармонии блюза и джаза, обогащая гармонические последовательности различными септ- и нонаккордами. Пьеса «Блюз» данного сборника состоит из одного блюзового квадрата, обрамлённого вступлением и кодой. «Этюд на пять четвертей» перекликается с джазовыми течениями 50-х годов. Джаз этого периода шёл по пути освоения новых ритмических и гармонических моделей, нередко беря за основу танцы Латинской Америки. Структура пьесы сходна со структурами развёрнутых джазовых тем той эпохи. Она ставит ученика перед серьёзными ритмическими трудностями, начиная с пятидольного размера и заканчивая элементами полиритмии, присутствующими в средней части пьесы, особенно при исполнении её с аккомпанементом. Поэтому решение таких задач, как владение тремя позициями и соединение этих позиций, хорошая координация движений, умение менять звукоизвлечение и распределение смычка применительно к различным динамическим оттенкам и типам фактуры, должно быть, в основном, осуществлено перед прохождением этой пьесы.

Автор рекомендует в качестве общего принципа работы над всеми пьесами прохлопывание ритма в ладоши или простукивание ладонями по бонгам или по бубну. Ученикам будет полезно после простого простукивания той или иной пьесы данного сборника попытаться простучать её с акцентами, указанными в партии скрипки. Эти упражнения помогут разобраться с особенностями ритмического рисунка.

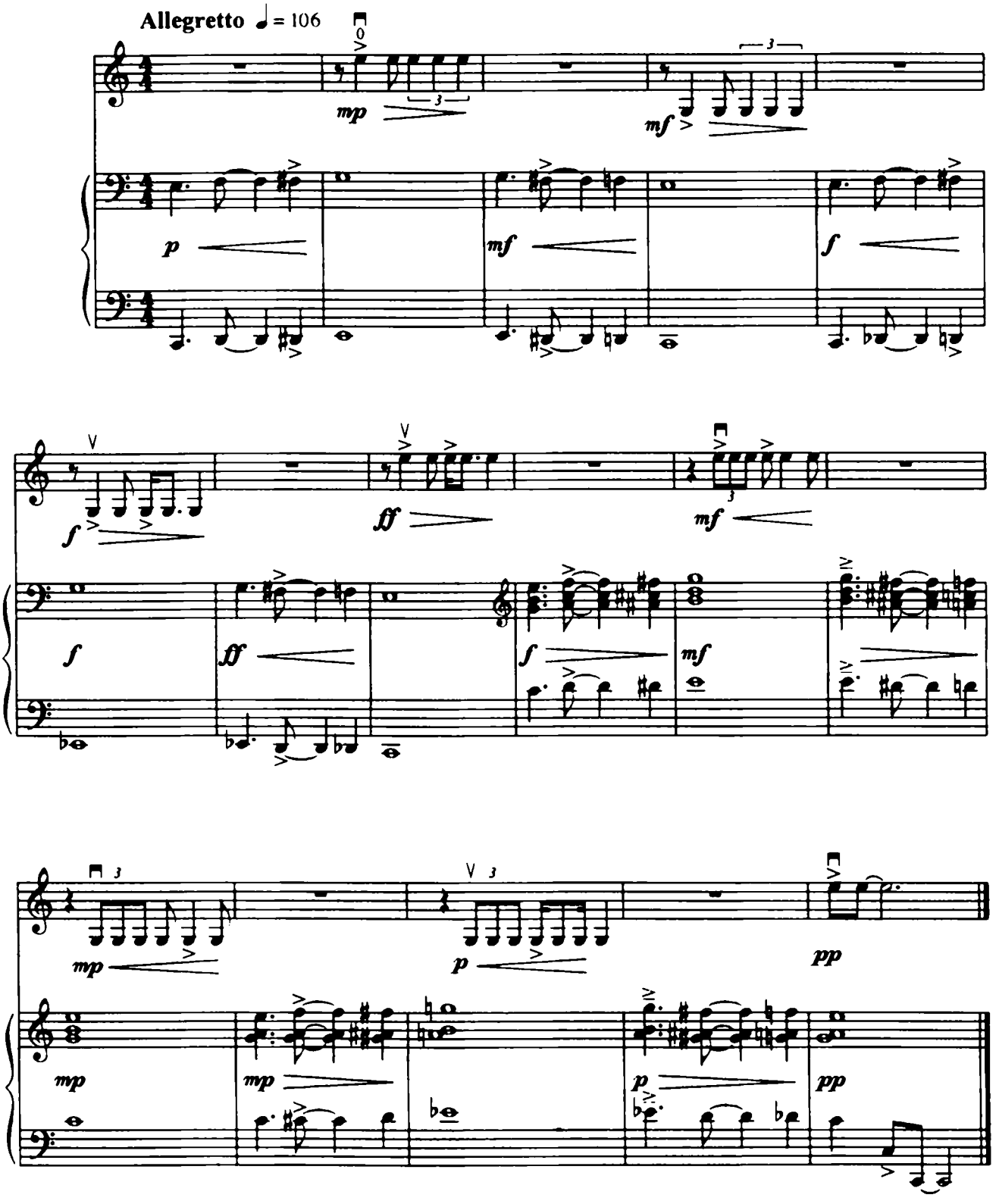
Завершая этот небольшой экскурс, автор считает нужным подчеркнуть, что прекрасной школой джаза является сам джаз, поэтому юным скрипачам полезно время от времени посещать джазовые концерты. Лучше, если это будут концерты, ориентированные на юную аудиторию, поскольку современный джаз слишком труден для детского восприятия и исполняется нередко в атмосфере и условиях, несовместимых с присутствием детей. Помимо этого, проверенным методом для обучения и для общего развития является наличие в доме видео и аудиоколлекции, представленной знаменитыми джазовыми именами.

СВИНГУЮЩАЯ ЧЕРЕПАХА
SWINGING TURTLE

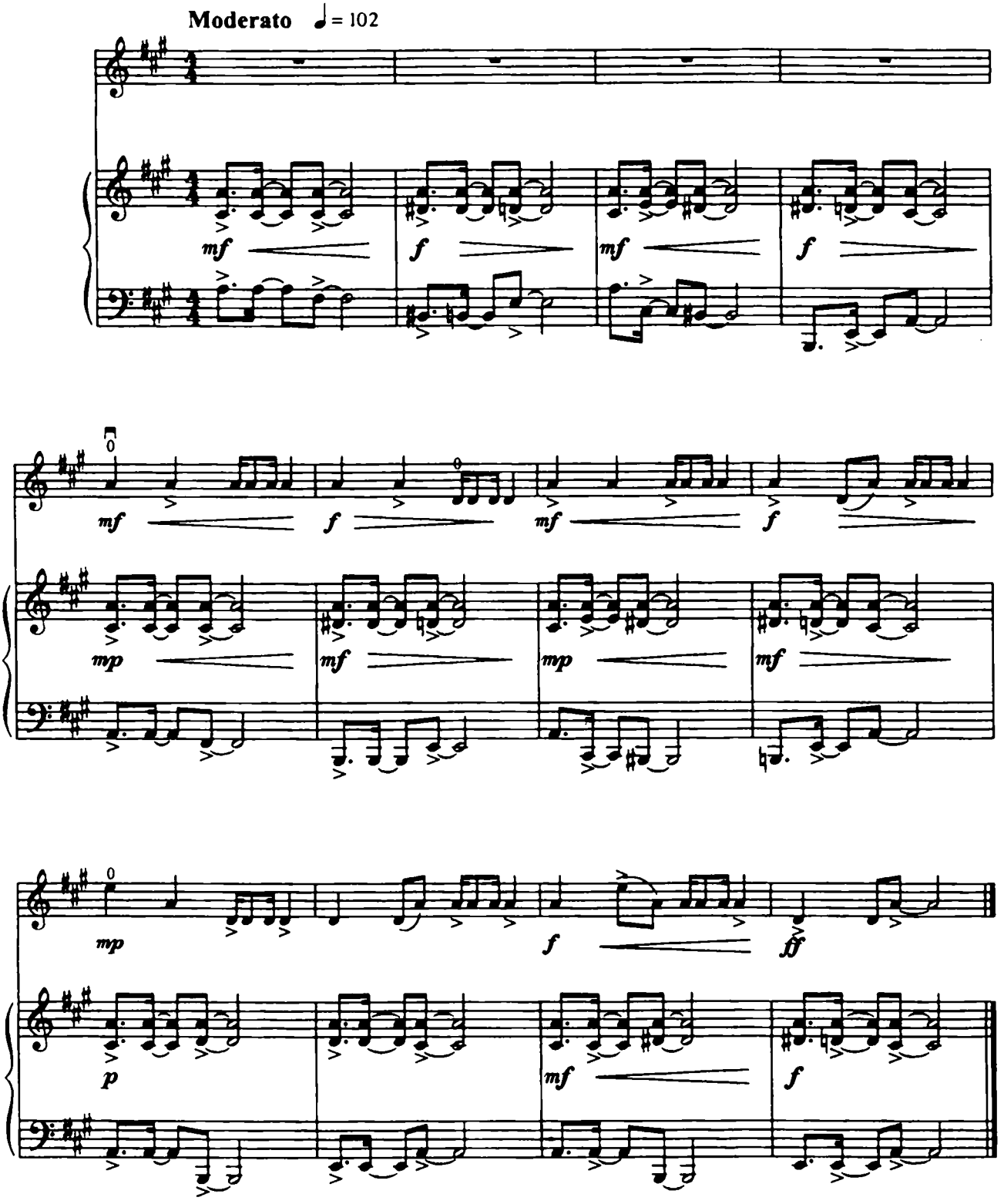


ЗАВУЧ ИДЁТ!

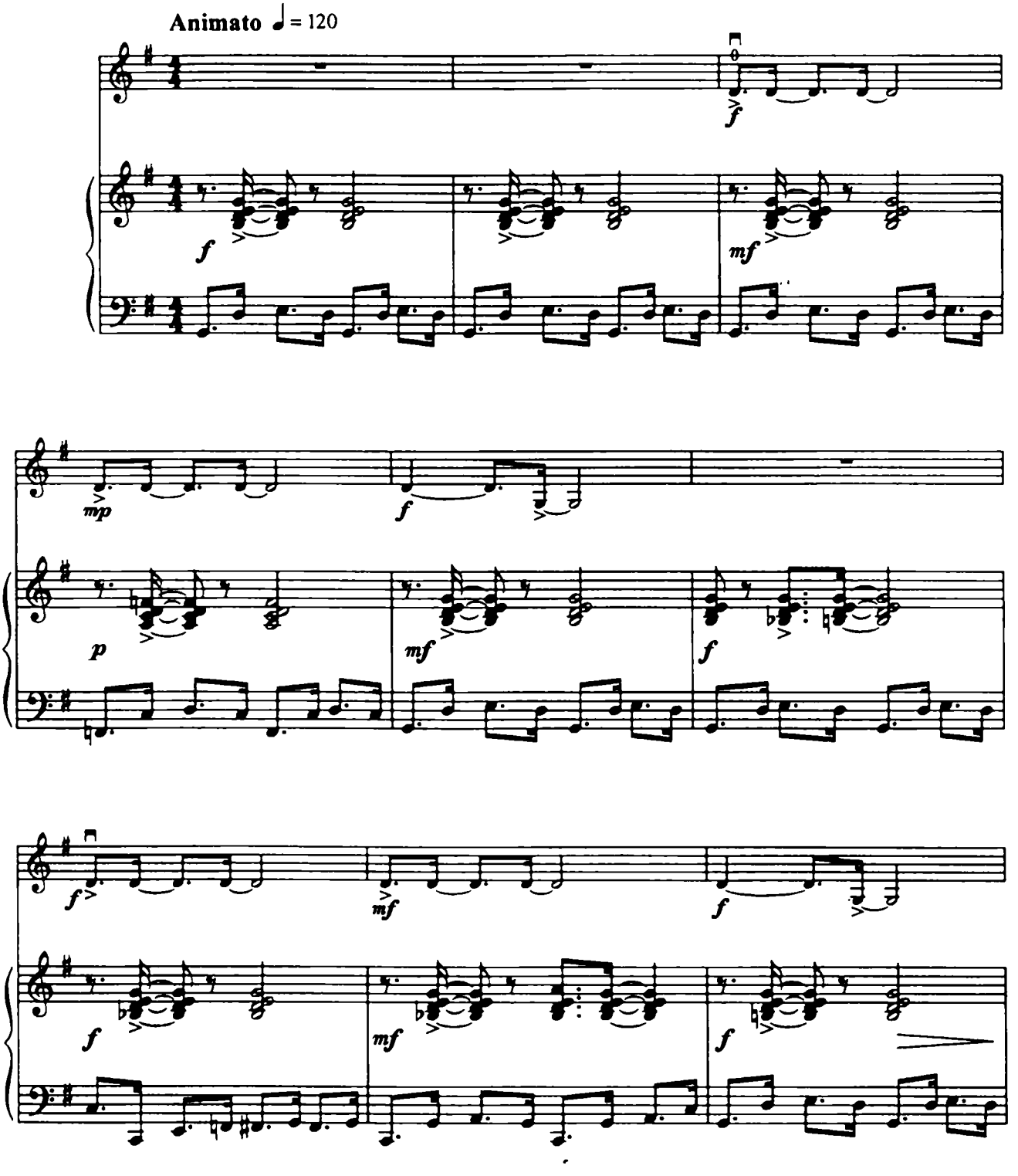
CLASS HEADMASTER IS COMING!

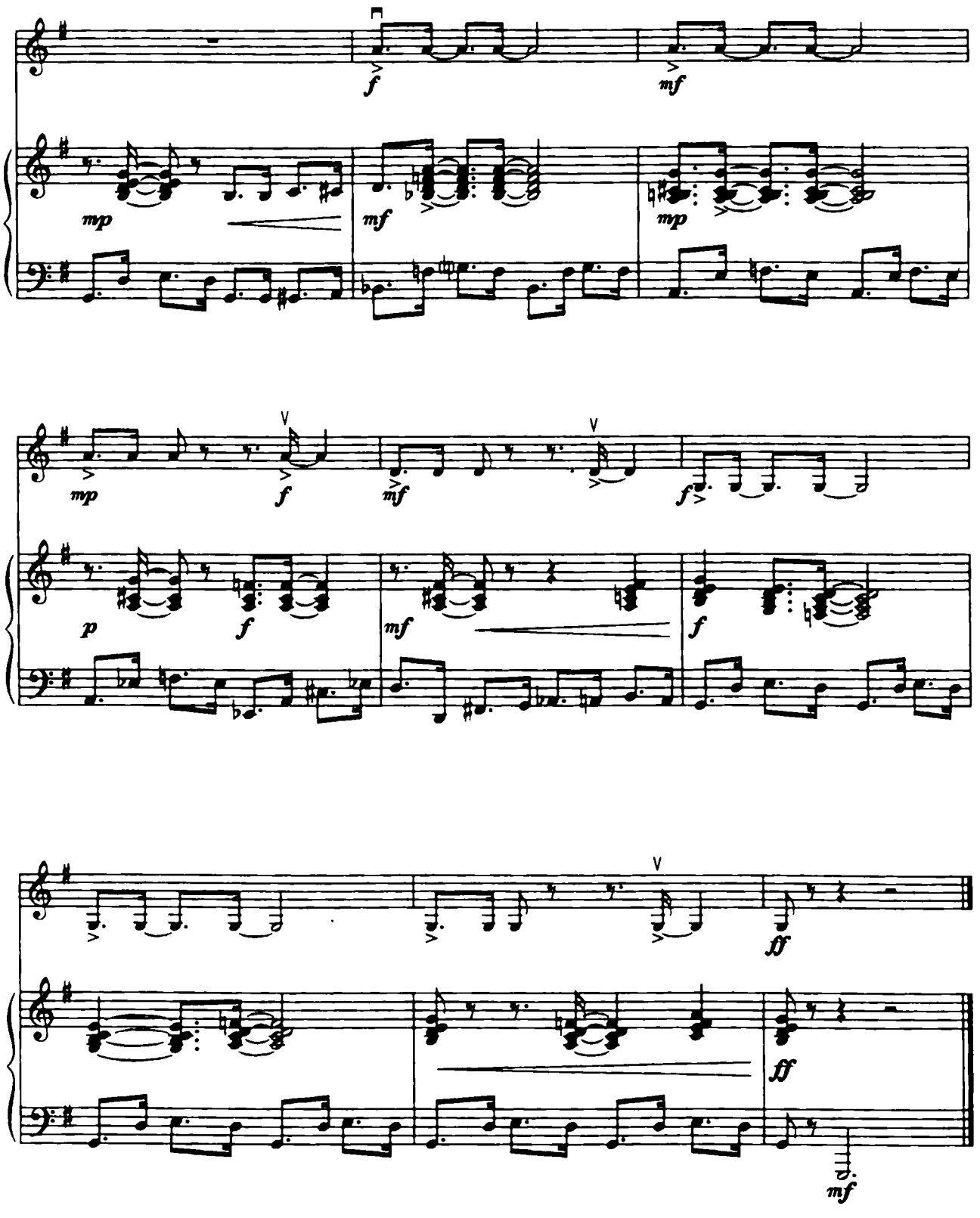


ТАНЕЦ КУБИНСКОГО ГОСТЯ
CUBAN VISITOR'S DANCE

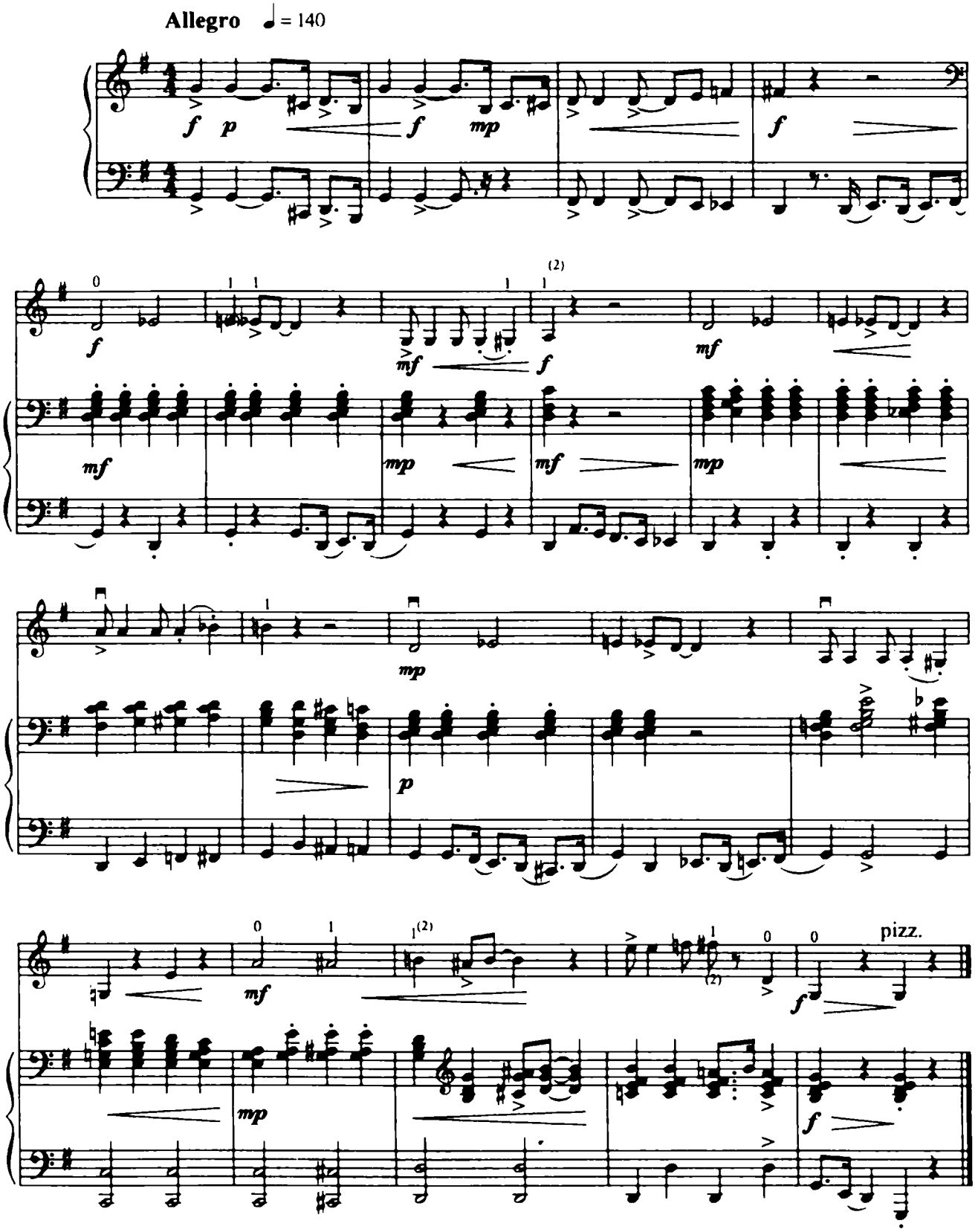


БУГИ-ВУГИ BOOGIE WOOGIE

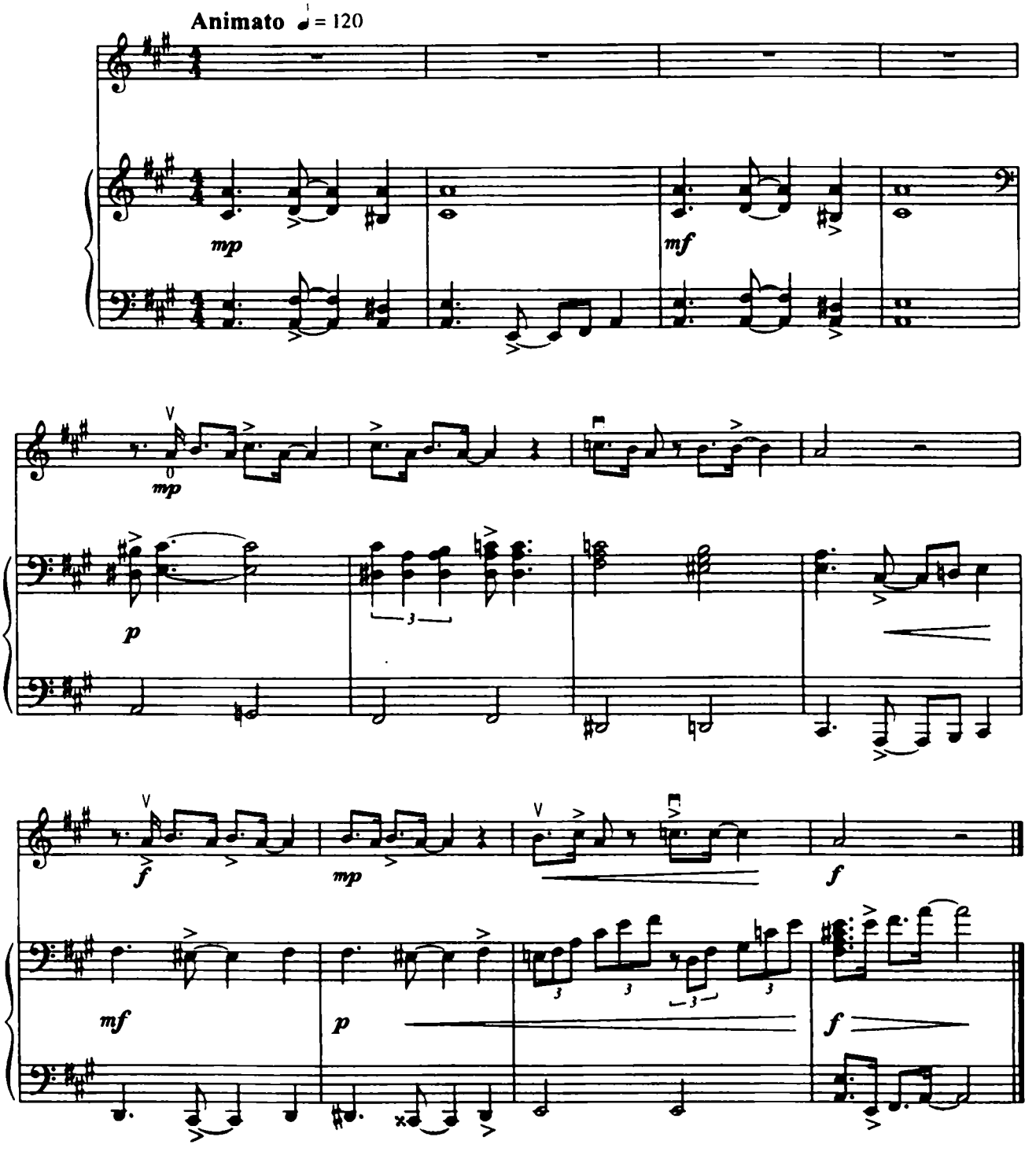



f
mf
mp
mf
mp
V
mp
f
V
mf
f
p
f
mf
f
V
ff
ff
mf

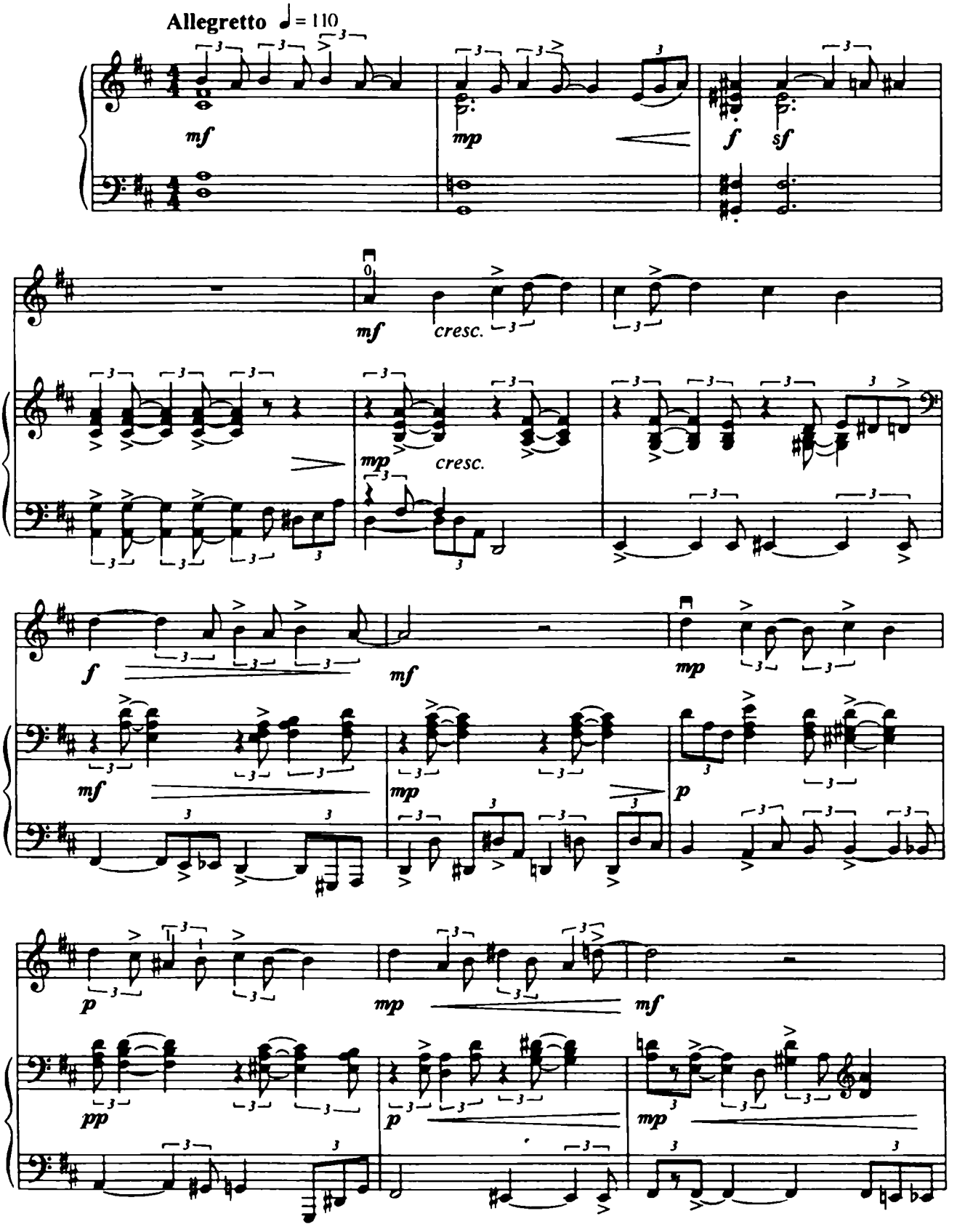
В ЦИРКЕ AT THE CIRCUS

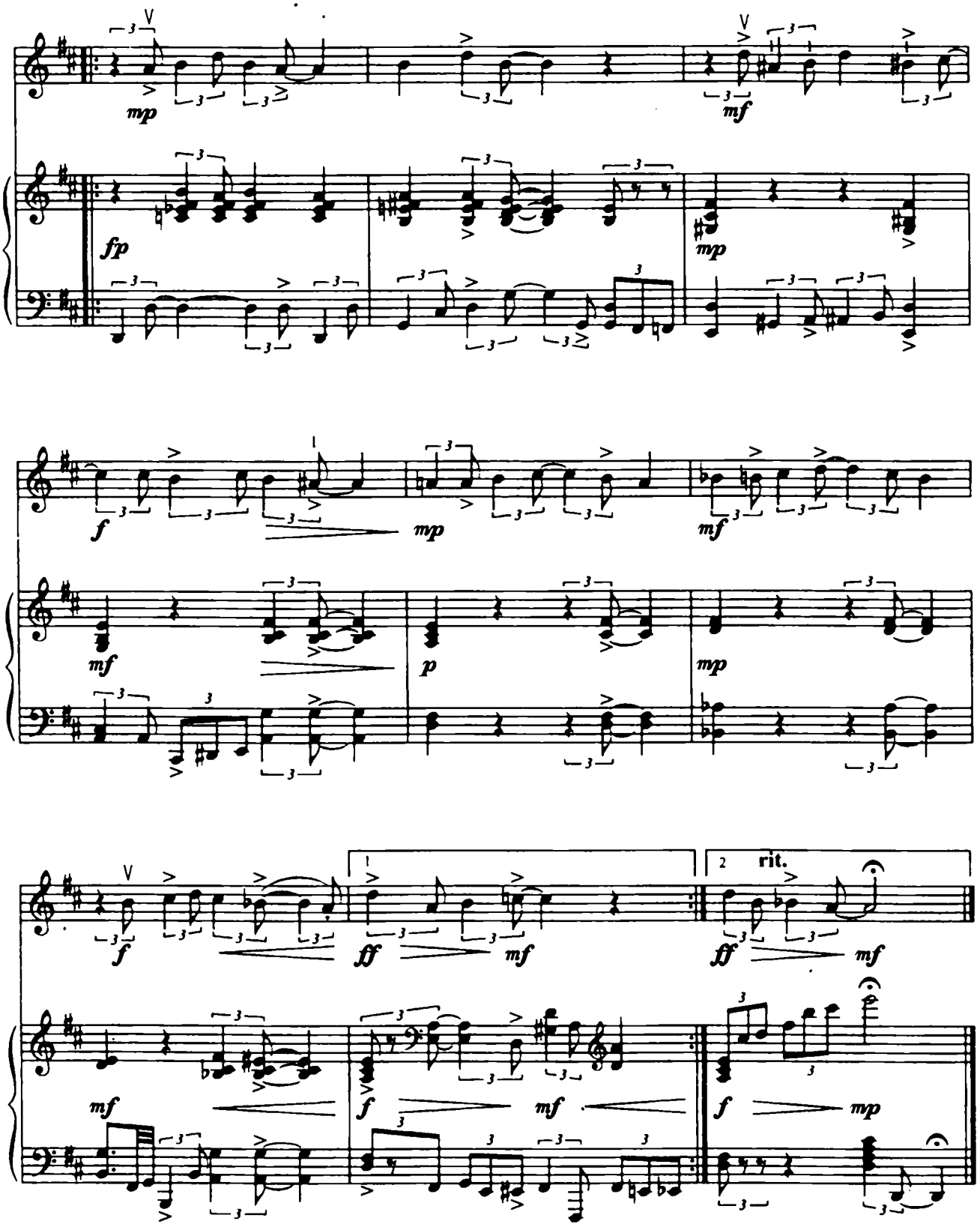


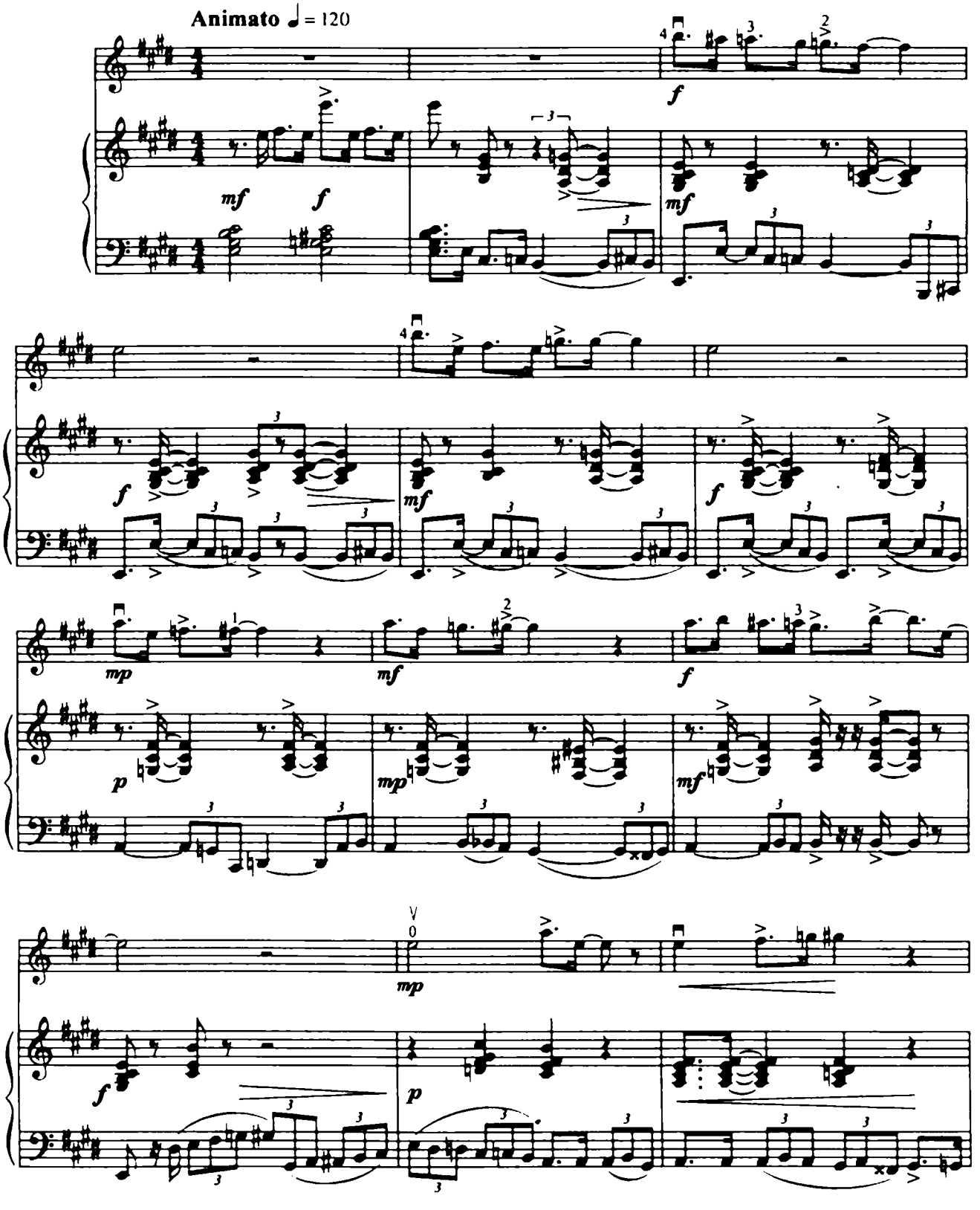
ДЕДУШКИН ФОТОАППАРАТ
GRANDPAPA'S CAMERA

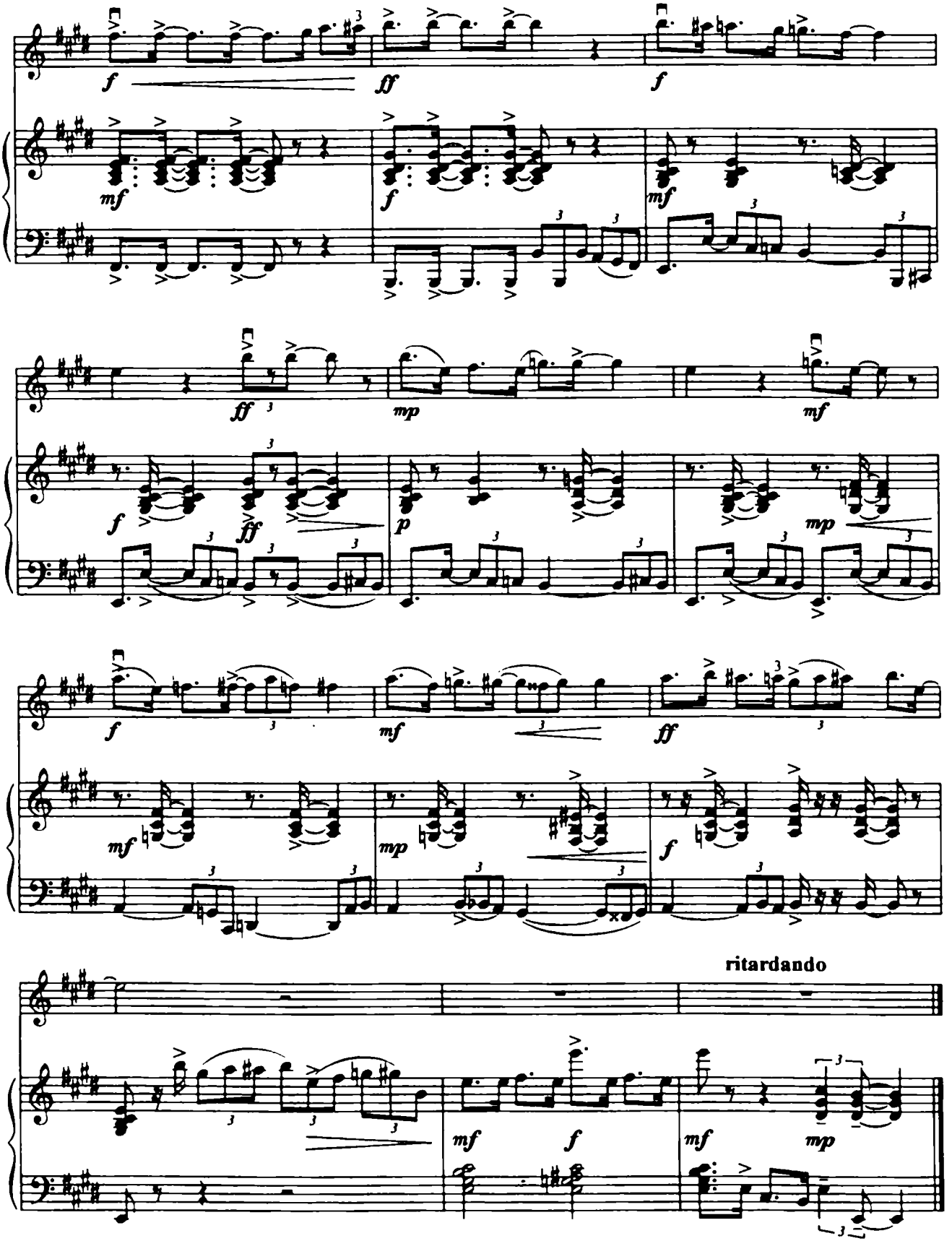


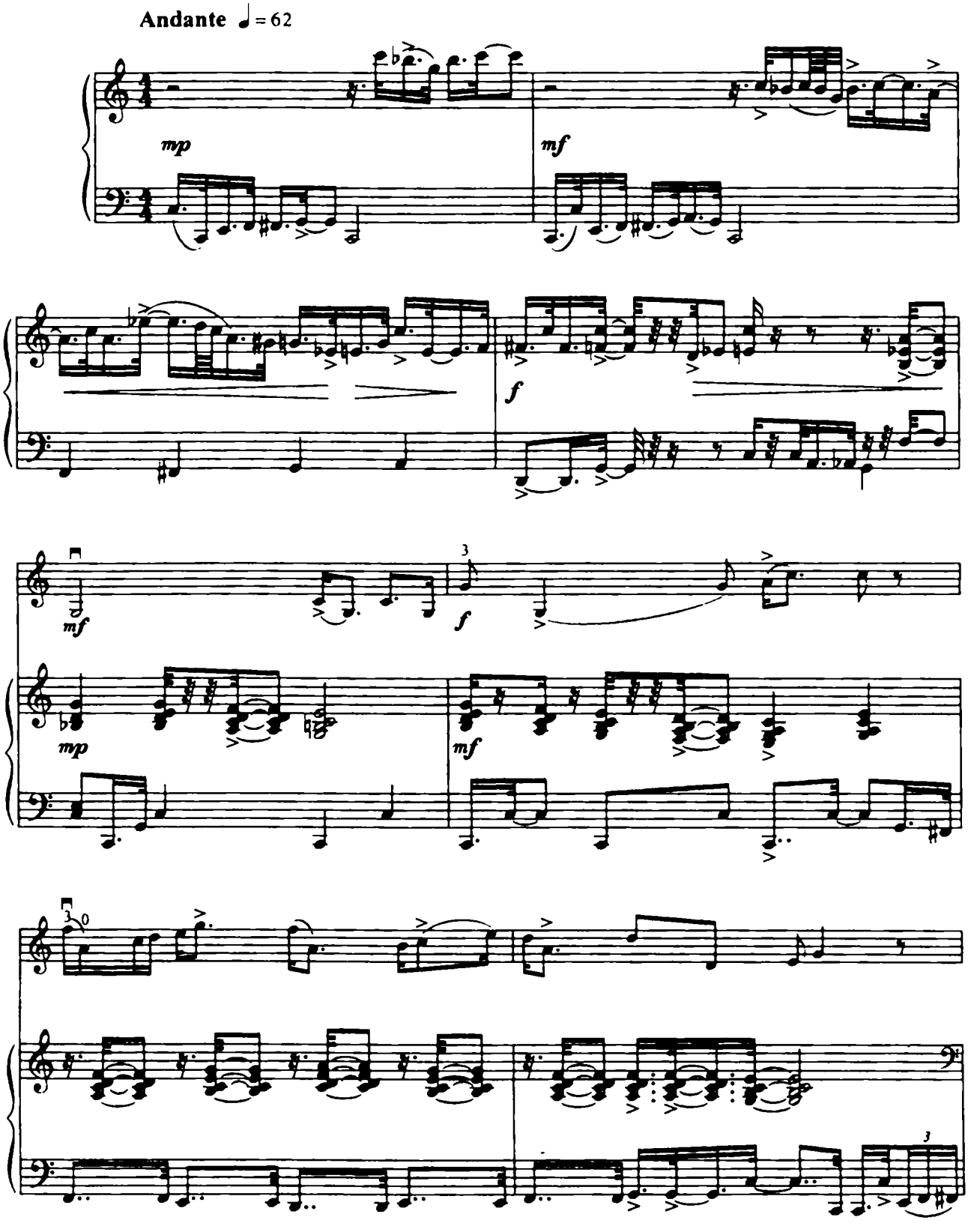
ИГРА В СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК
MIRRORLIGHT GAME

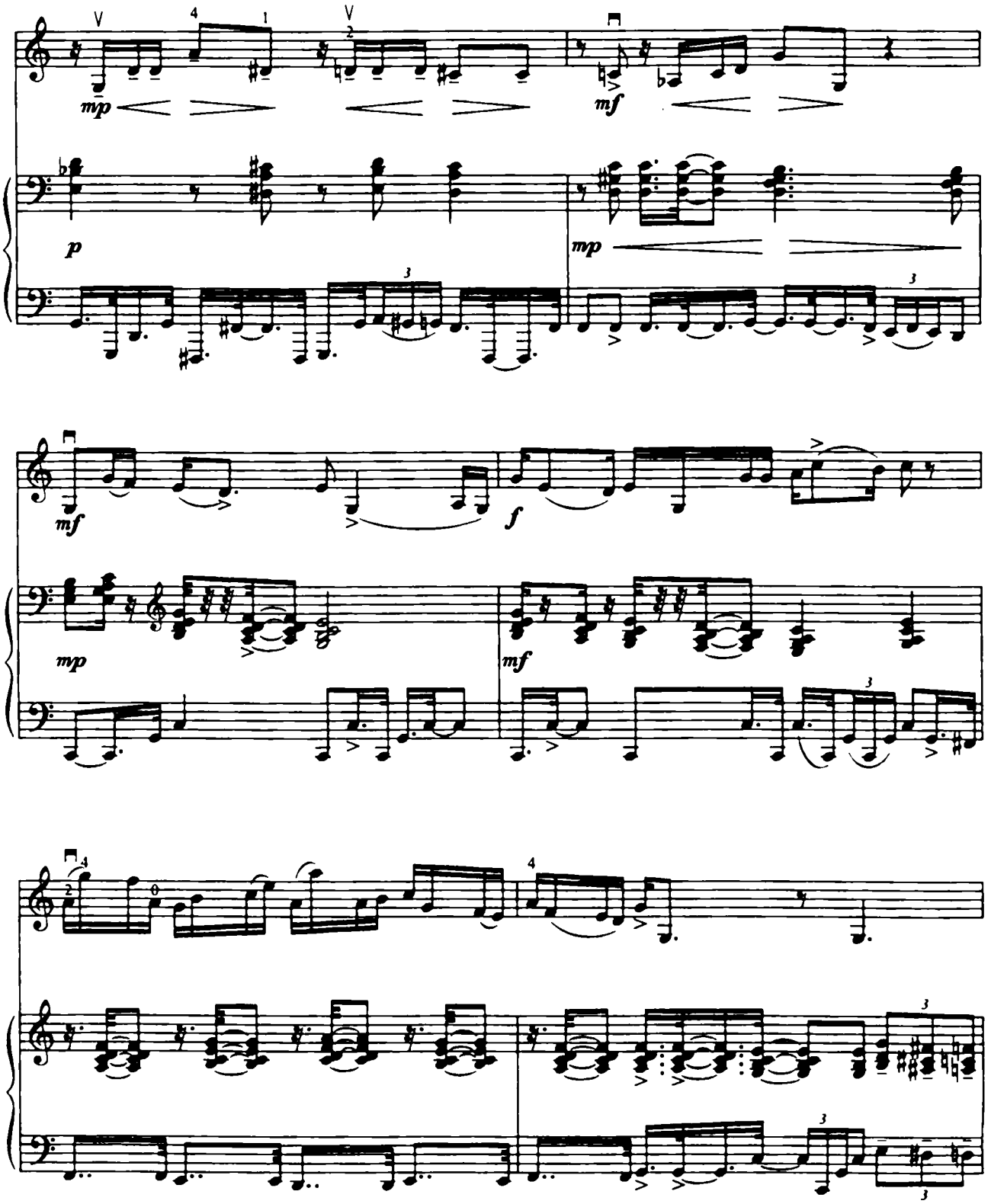


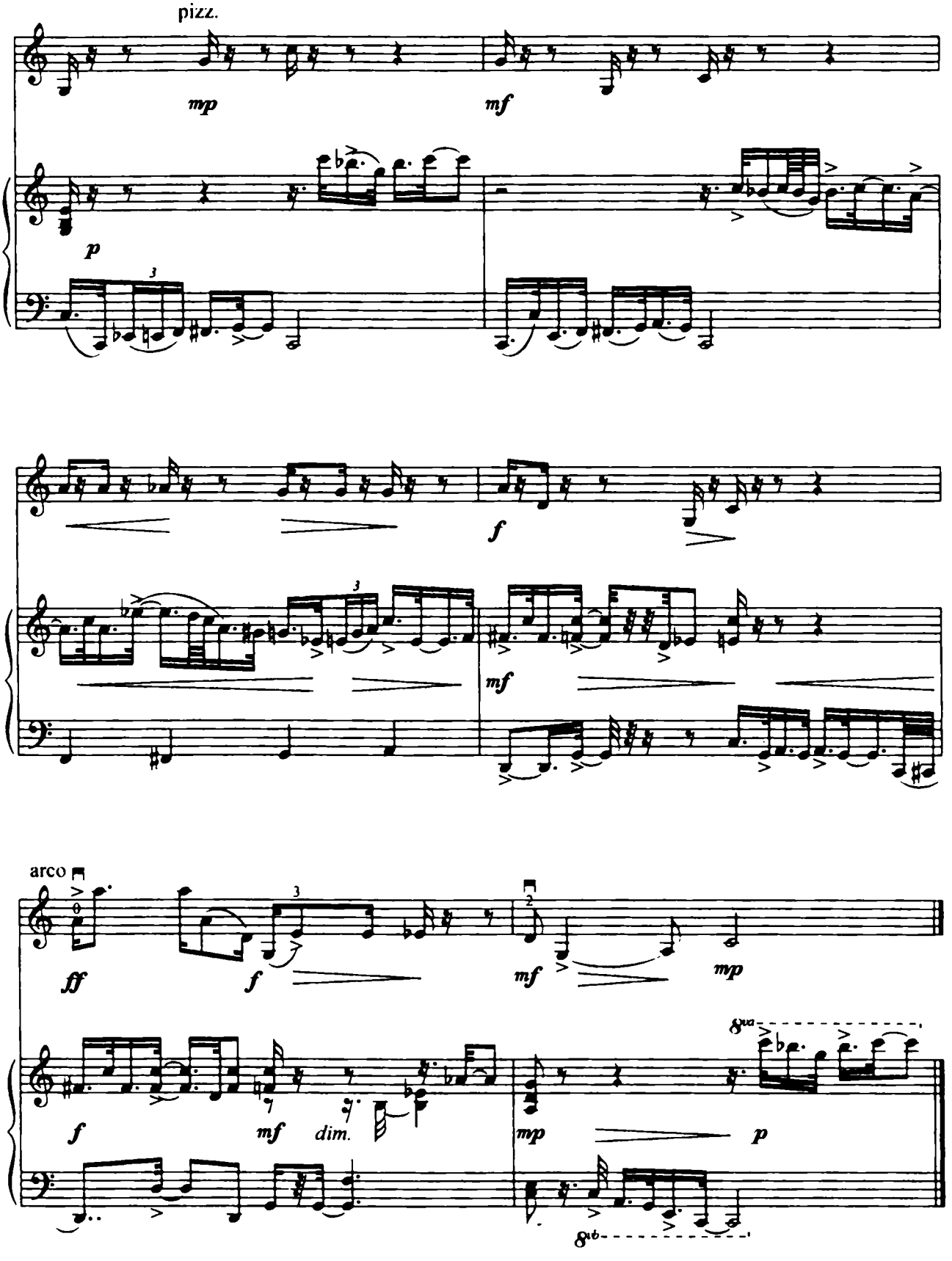

mp
mf
fp
mp
f
mp
mf
mf
p
mp
f
ff
mf
ff
mf
rit.
mf
f
mf
f
mp


Animato ♩ = 120
mf
f
mp
p

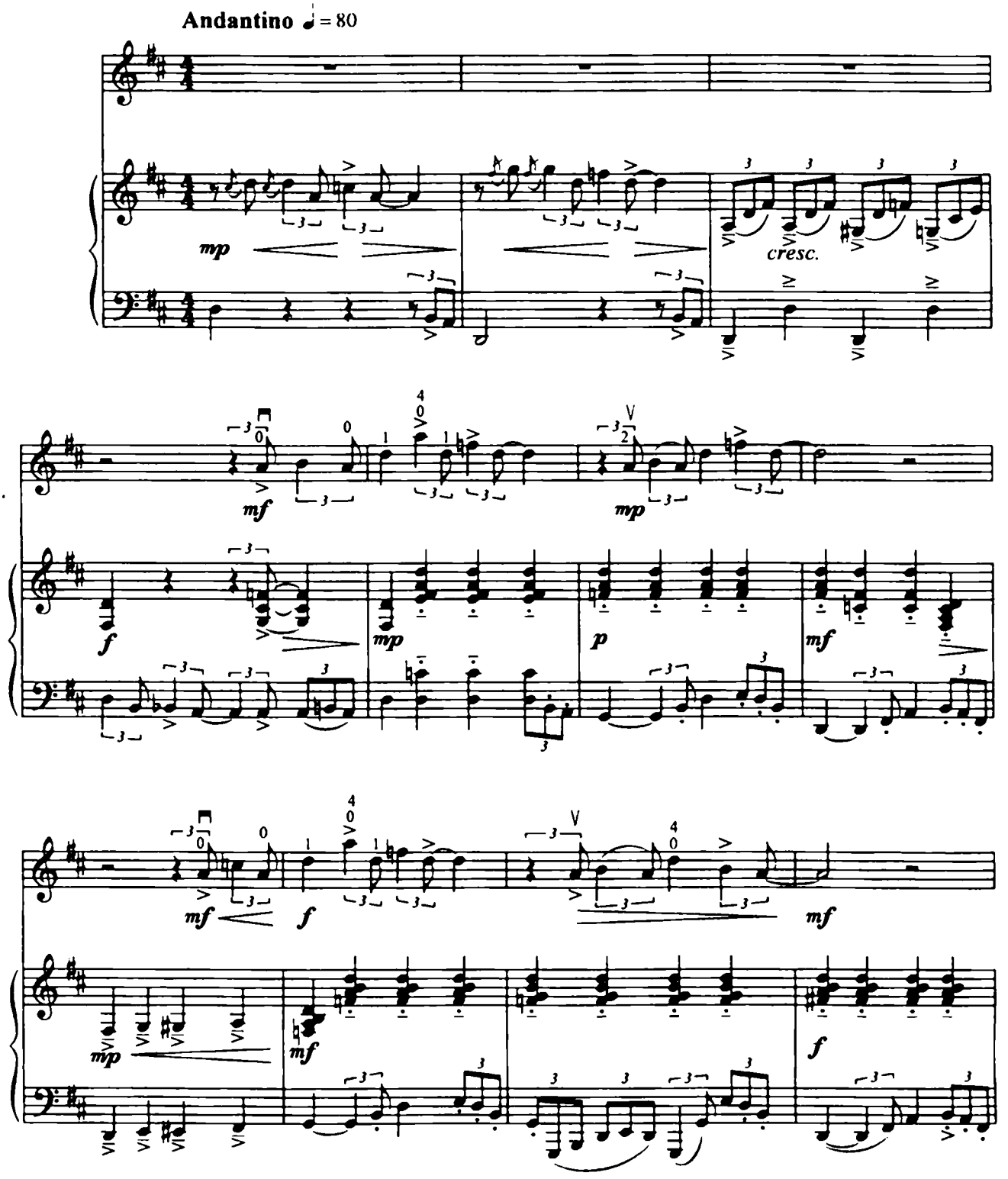

ritardando

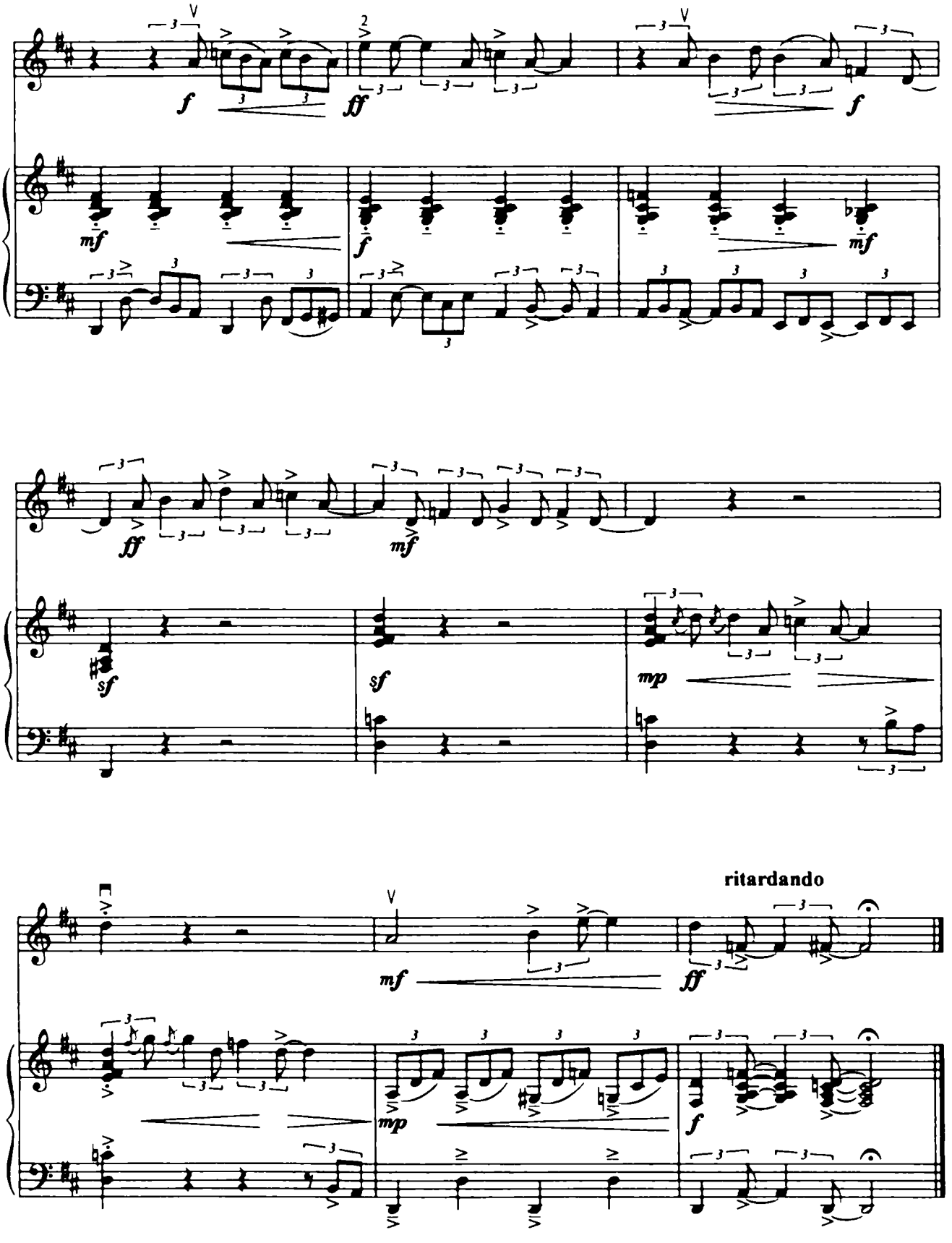

Andante ♩= 62
mp
mf
f
mf
f
mp
mf


mp
mf
p
mp
mf
mp
f
mf

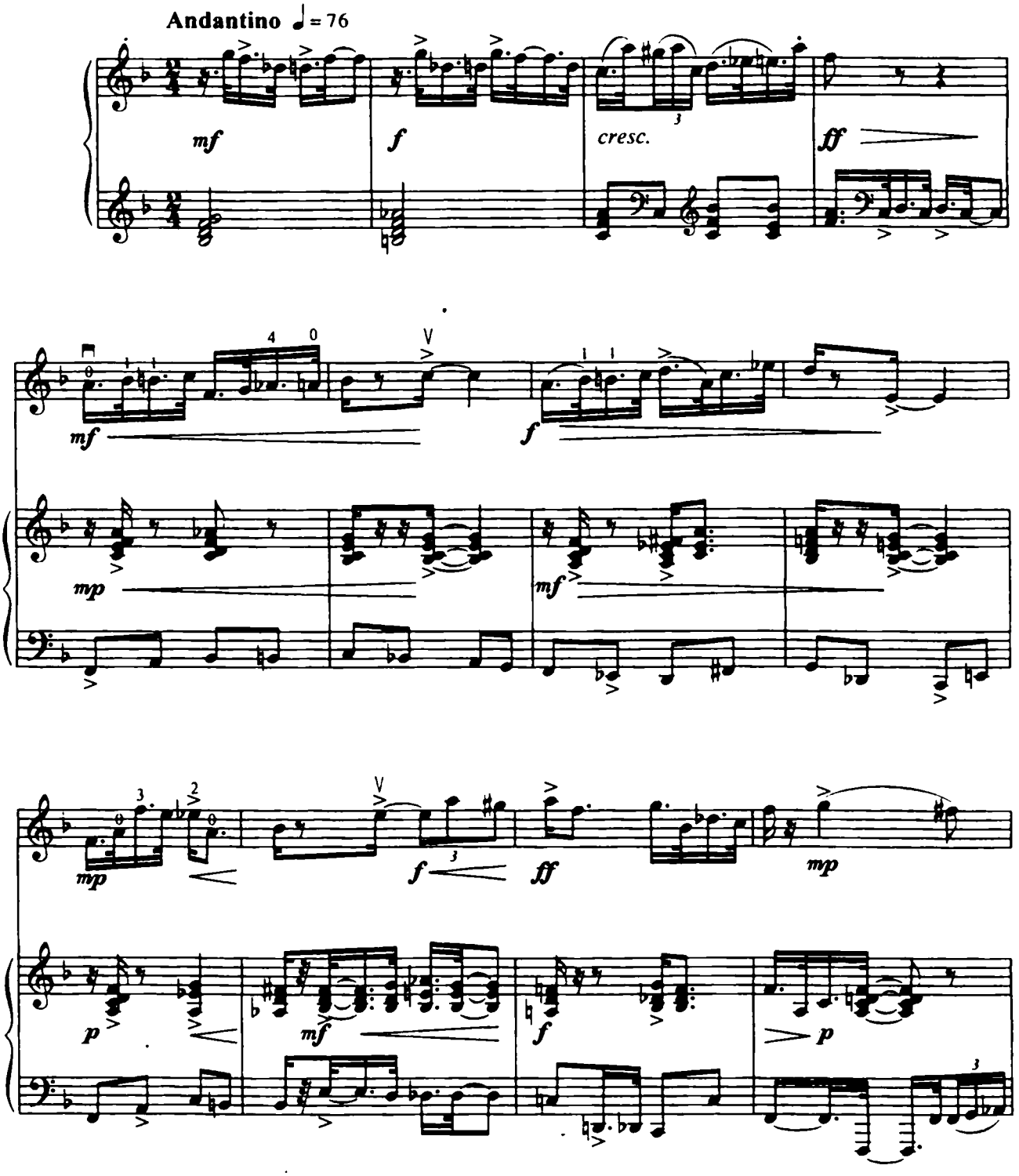

pizz.
mp
mf
p
f
mf
arco
ff
f
mf
mp
f
mf
dim.
mp
p
8va
8vb

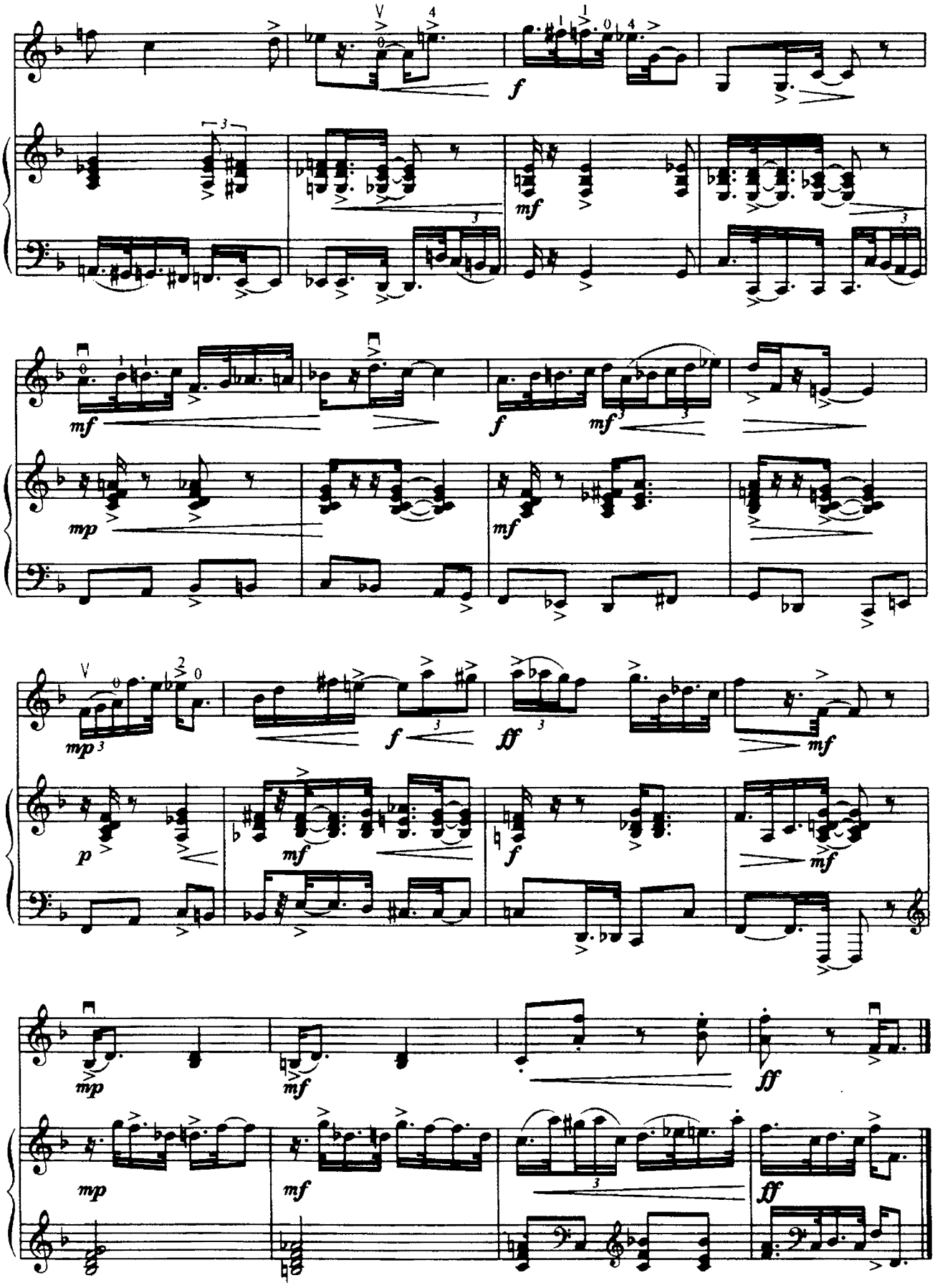
БЛЮЗ BLUES



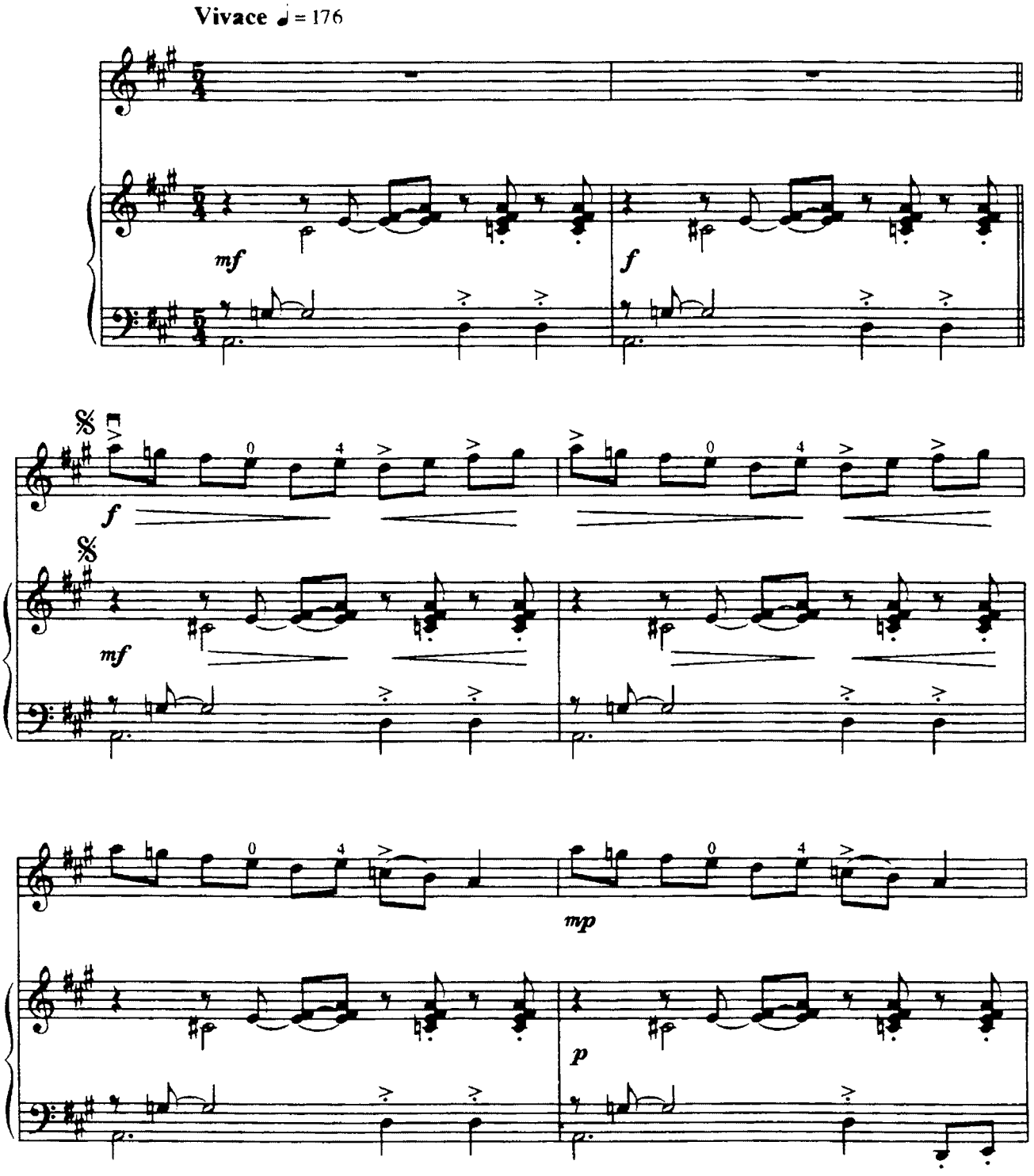

ritardando

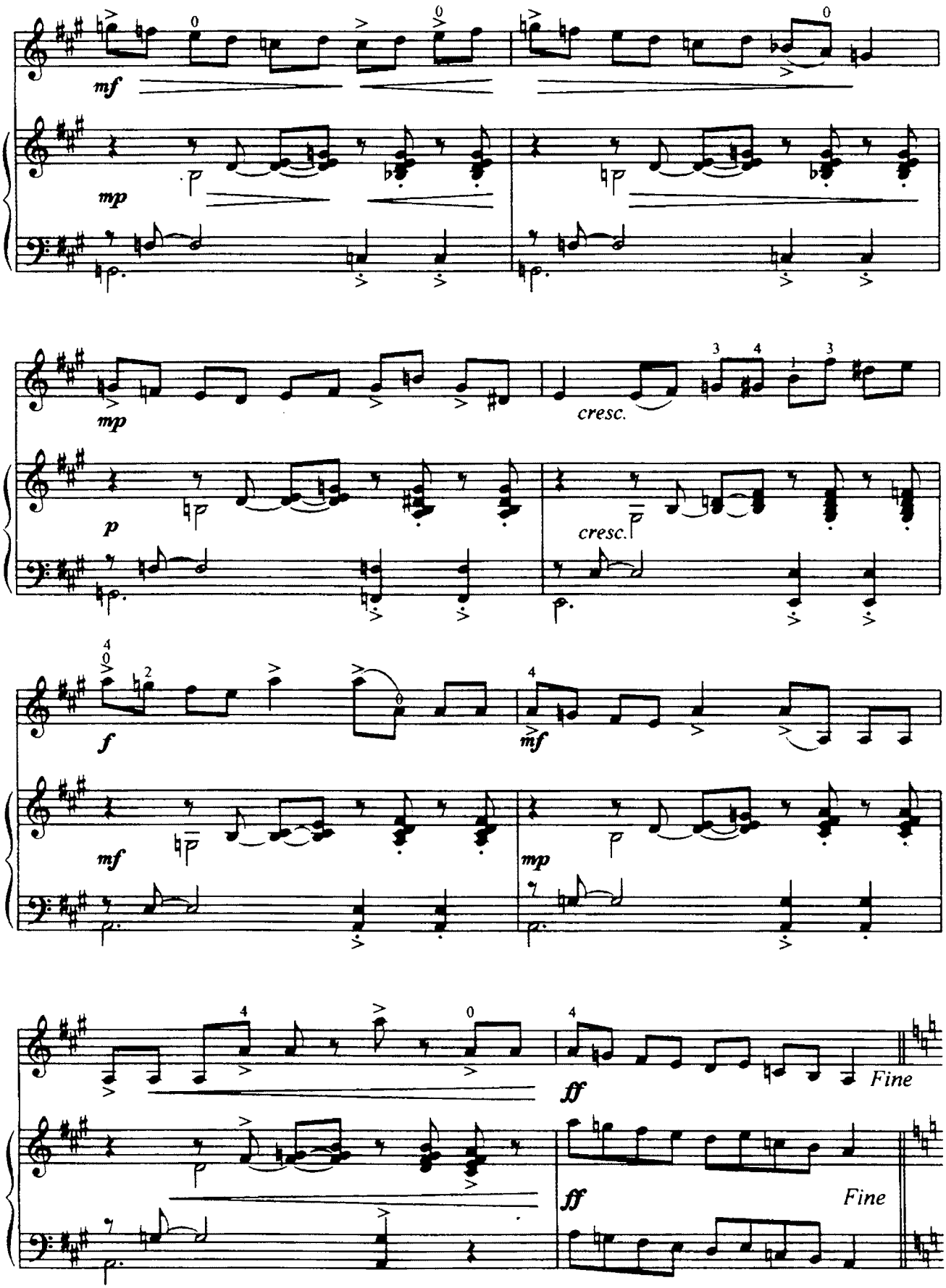
ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ ЕЖЕЙ
LITTLE HEDGEHOG'S DANCE

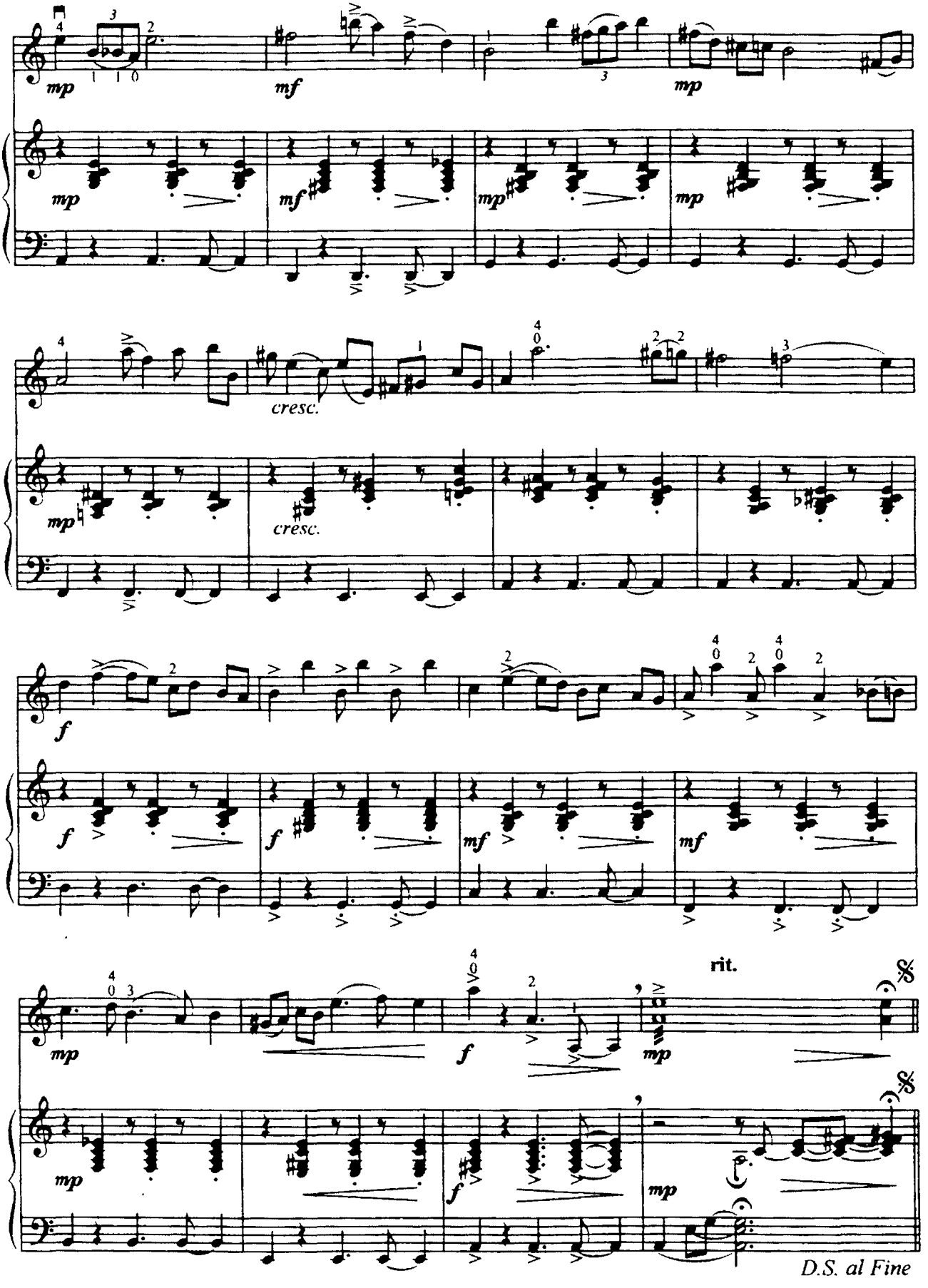



f
mf
mf
f
mf
mp
mf
mp
f
ff
mf
p
mf
f
mf
mp
mf
ff
mp
mf
ff

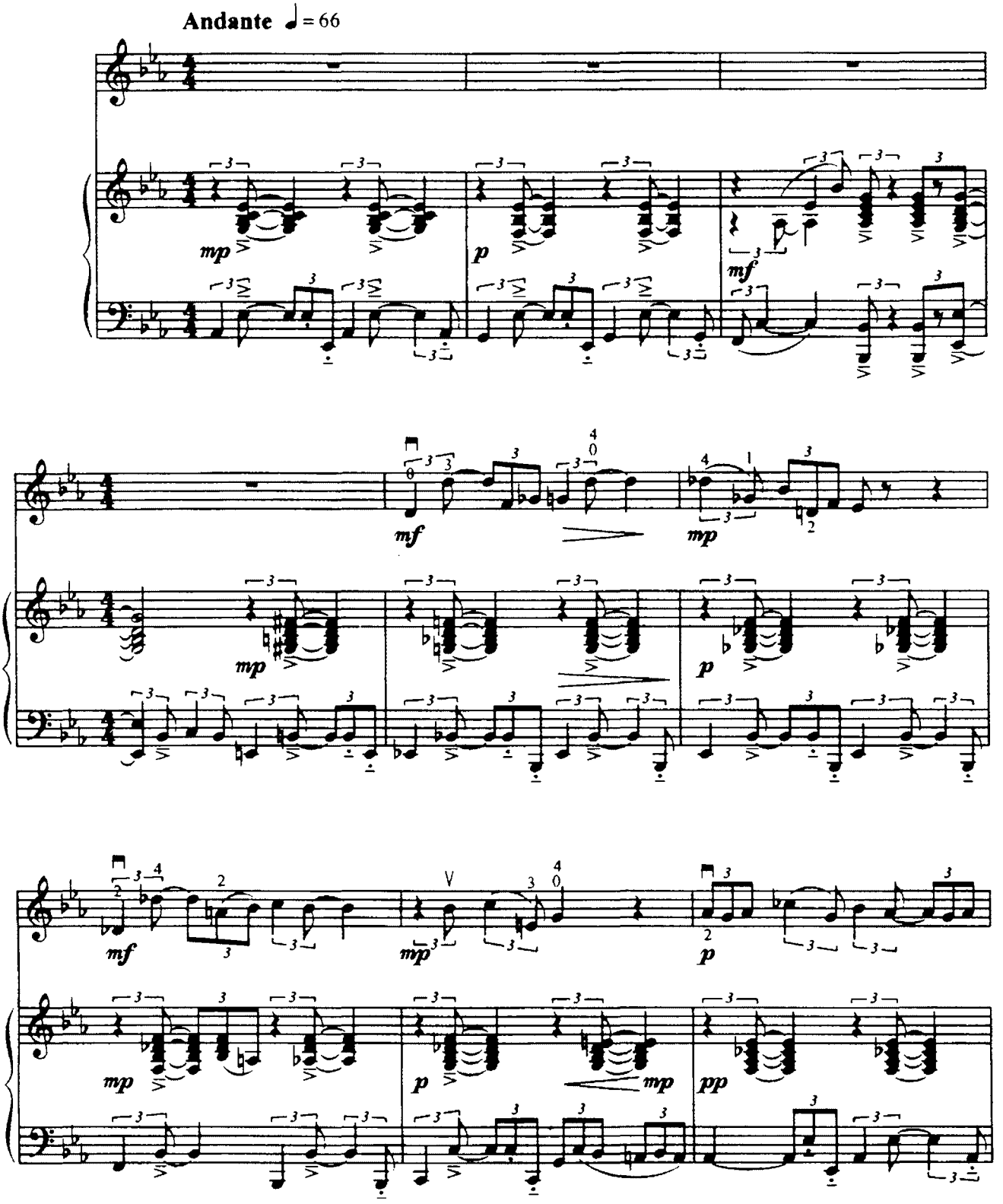
ЭТЮД НА ПЯТЬ ЧЕТВЕРТЕЙ
ETUDE IN FIVE FOURTHS

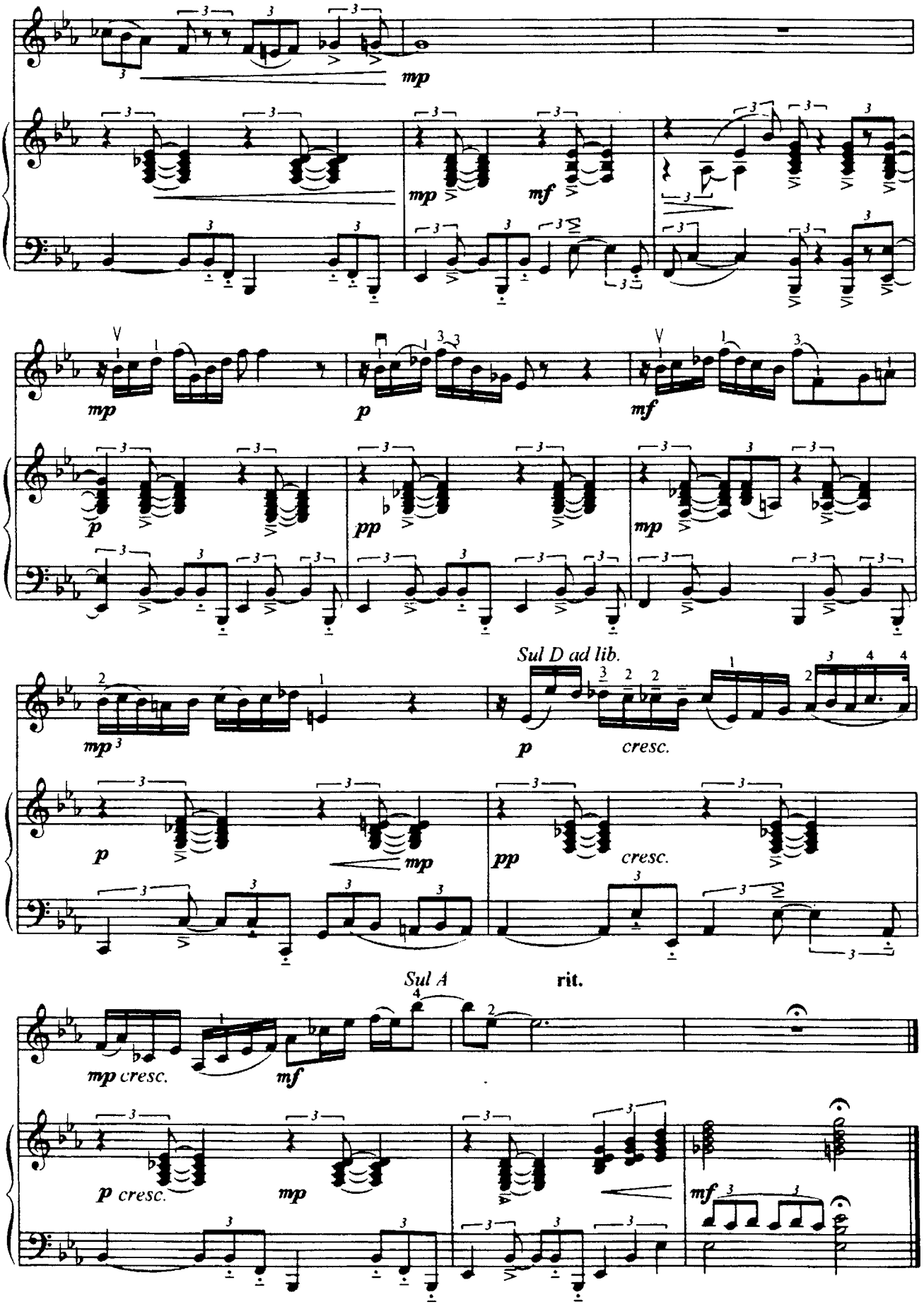


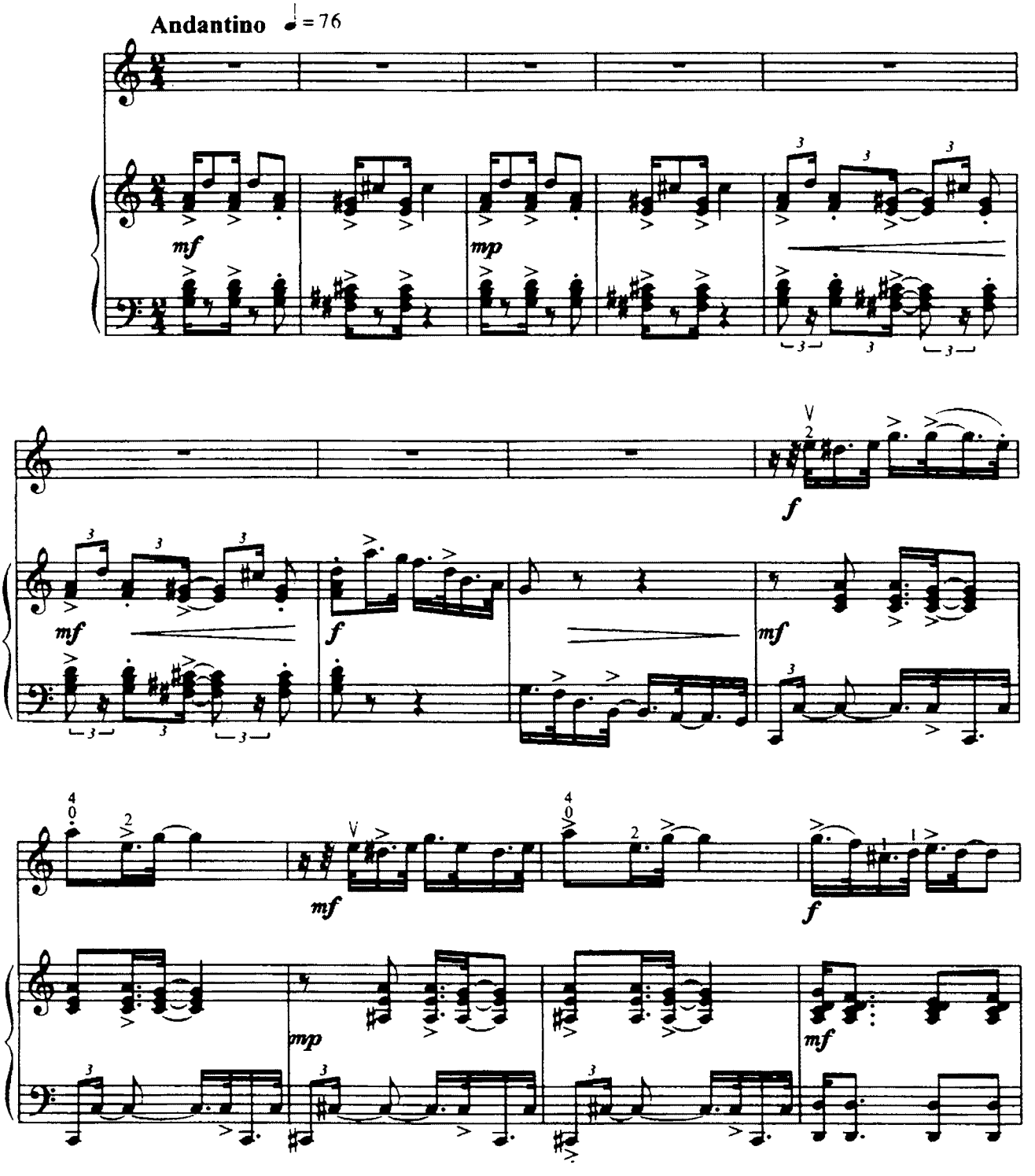

mf
mp
mp
p
cresc.
cresc.
f
mf
mf
mp
ff
Fine
ff
Fine

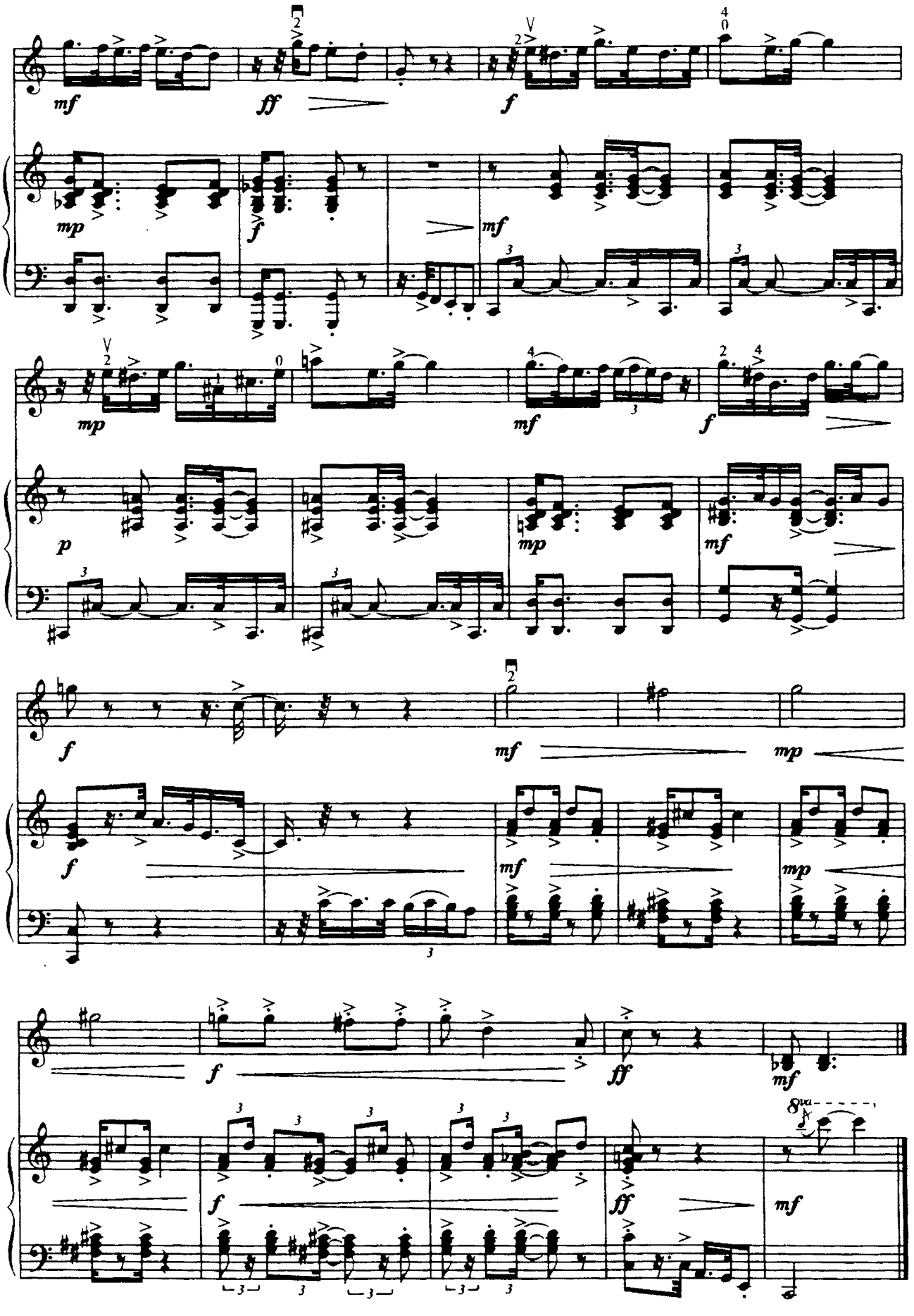

mp
mf
mp
mp
mf
mp
mp
cresc.
mp
cresc.
f
f
f
mf
mf
mp
f
mp
rit.
mp
f
mp
D.S. al Fine

КОЛЫБЕЛЬНАЯ LULLABY




mp
mp
mf
mp
p
mf
p
pp
mp
Sul D ad lib.
mp
p
cresc.
p
mp
pp
cresc.
Sul A
rit.
mp cresc.
mf
p cresc.
mp
mf


Andantino ♩= 76
mf
mp
f
mf
f
mf
mf
mp
mf


mf
ff
f
mp
mf
p
mf
f
mf
mp
f
mf
mp
f
ff
mf
f
ff
mf

СОДЕРЖАНИЕ

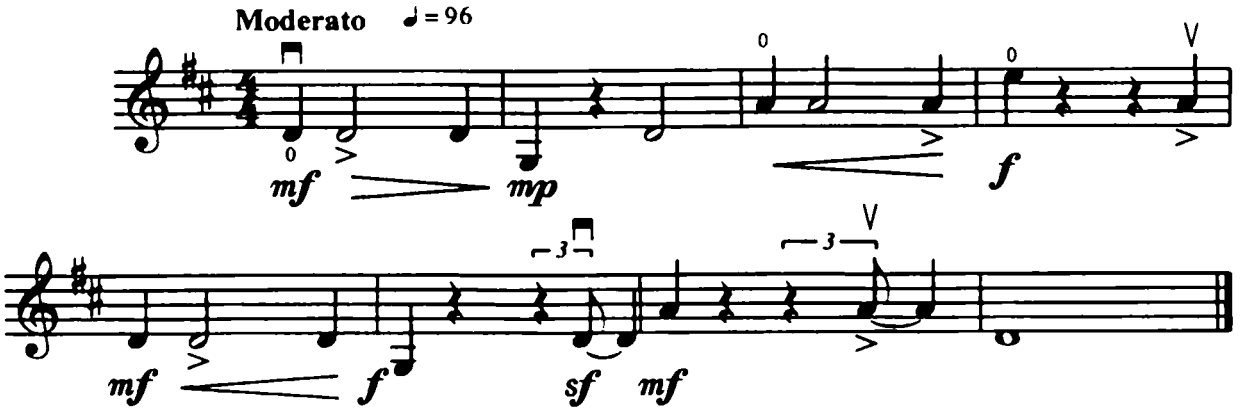
СВИНГУЮЩАЯ ЧЕРЕПАХА.....5
ЗАВУЧ ИДЁТ!.....6
ТАНЕЦ КУБИНСКОГО ГОСТЯ.....7
БУГИ-ВУГИ.....8
В ЦИРКЕ.....10
ДЕДУШКИН ФОТОАППАРАТ.....11
ИГРА В СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК.....12
ПРОГУЛКА.....14
СНОВА В ШКОЛУ.....16
БЛЮЗ.....19
ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ ЕЖЕЙ.....21
ЭТЮД НА ПЯТЬ ЧЕТВЕРТЕЙ.....23
КОЛЫБЕЛЬНАЯ.....26
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА.....28

CONTENTS

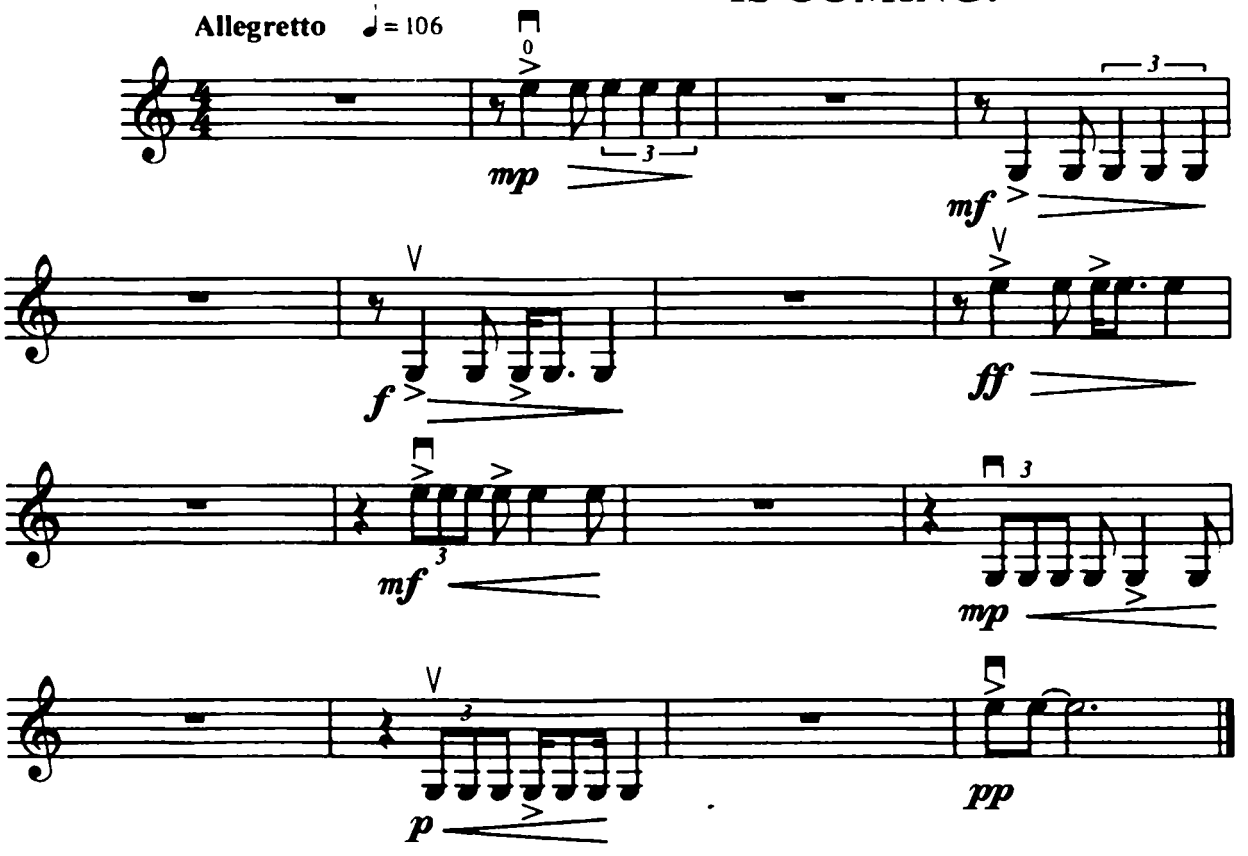
SWINGING TURTLE.....5
CLASS HEADMASTER IS COMING!.....6
CUBAN VISITOR'S DANCE.....7
BOOGIE WOOGIE.....8
AT THE CIRCUS.....10
GRANDPAPA'S CAMERA.....11
MIRRORLIGHT GAME.....12
WALKING IN THE BLUE.....14
BACK TO SCHOOL.....16
BLUES.....19
LITTLE HEDGEHOG'S DANCE.....21
ETUDE IN FIVE FOURTHS.....23
LULLABY.....26
MAJOR BREAK.....28

VIOLIN

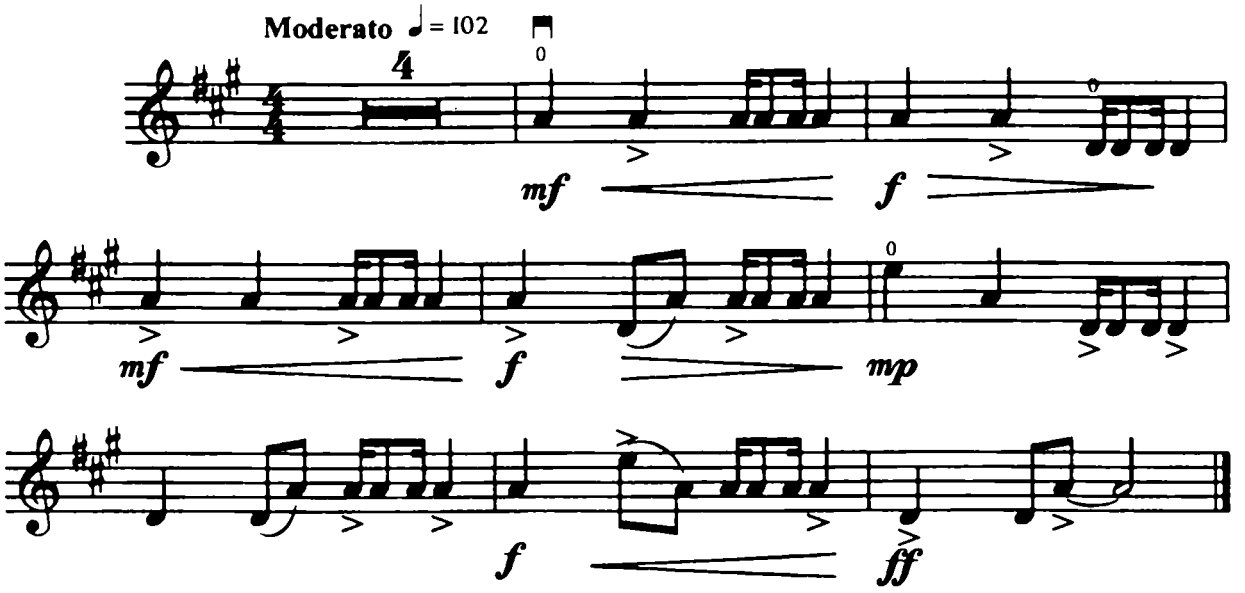
СВИНГУЮЩАЯ ЧЕРЕПАХА
SWINGING TURTLE



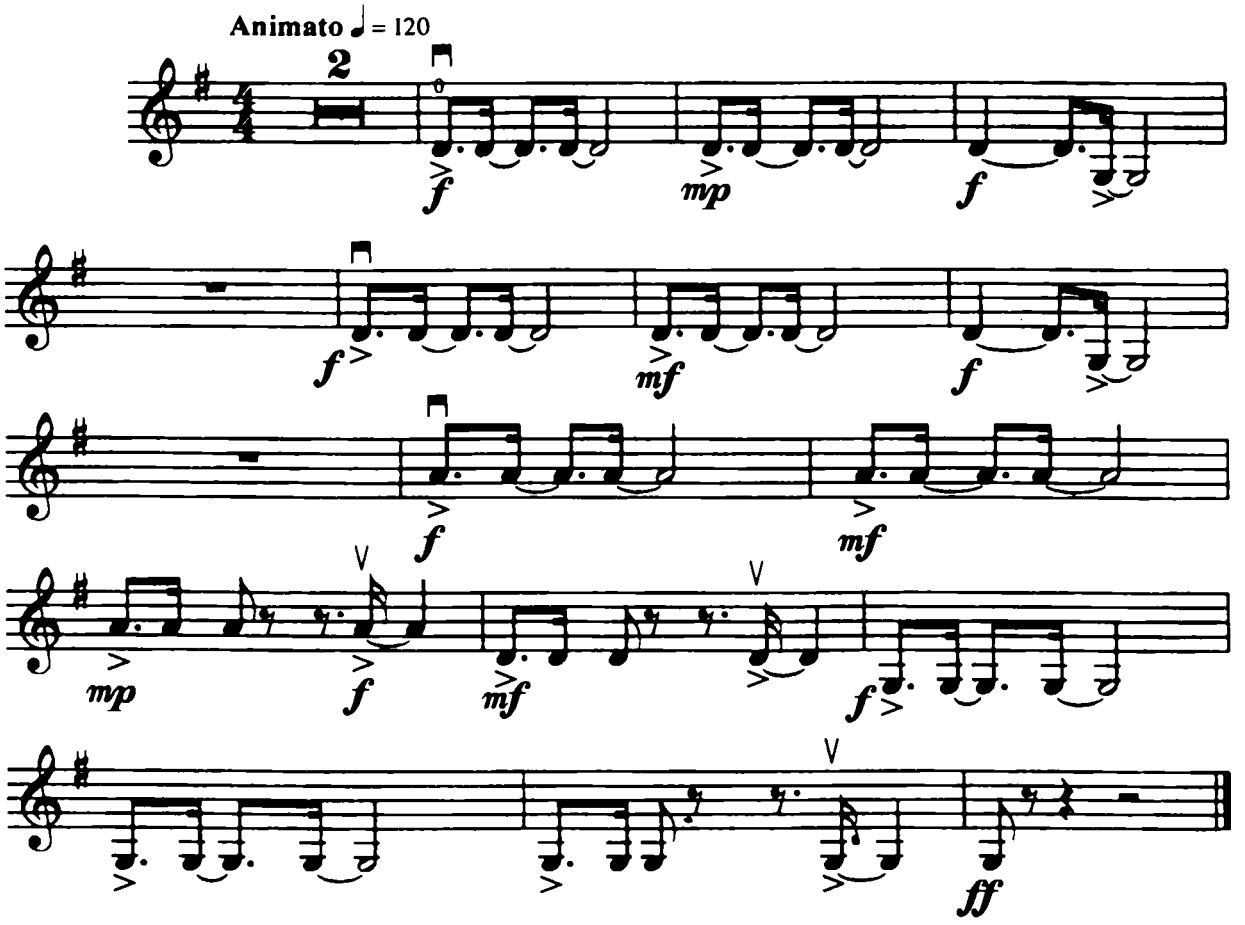
ЗАВУЧ ИДЁТ!
CLASS HEADMASTER IS COMING!



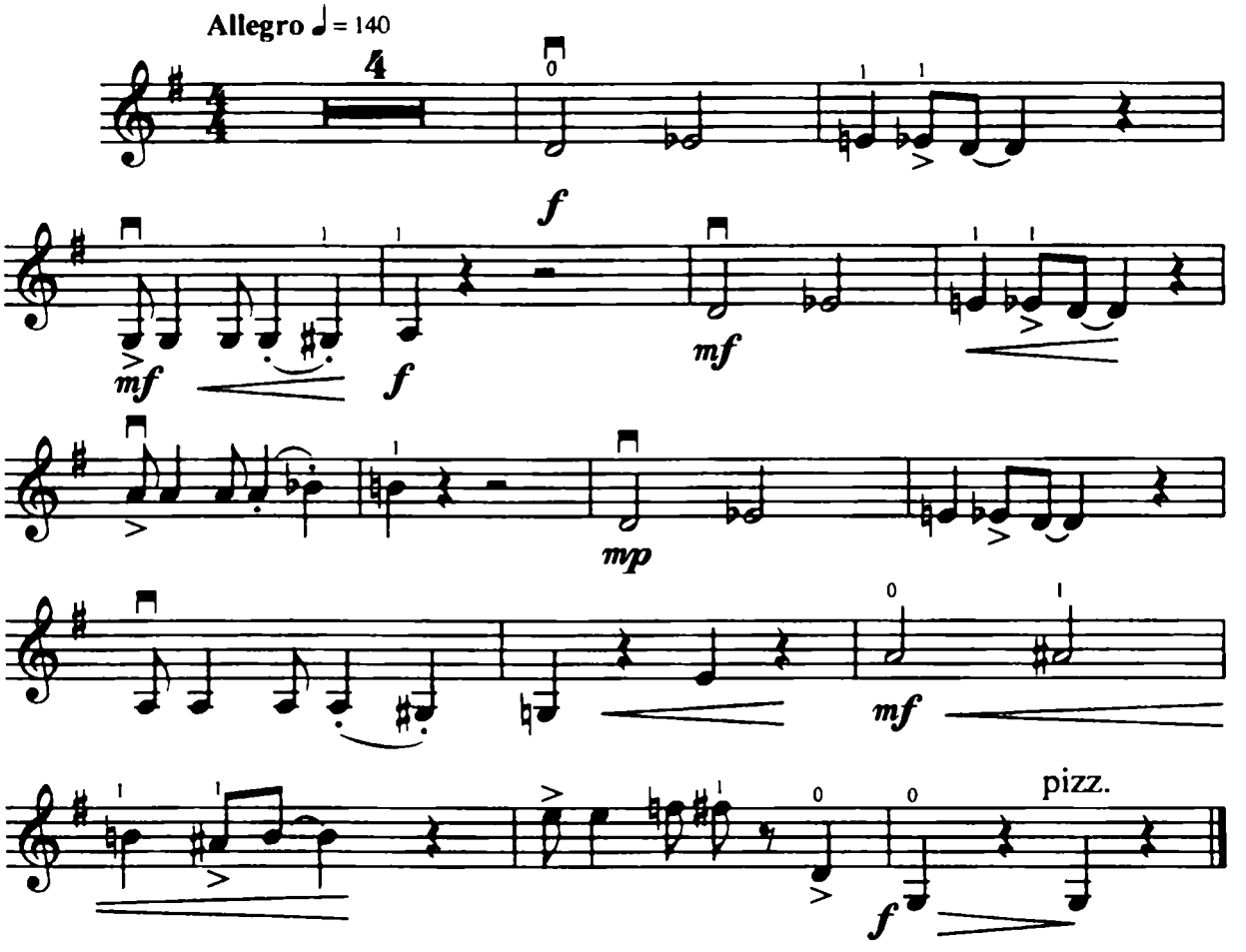
ТАНЕЦ КУБИНСКОГО ГОСТЯ
CUBAN VISITOR'S DANCE



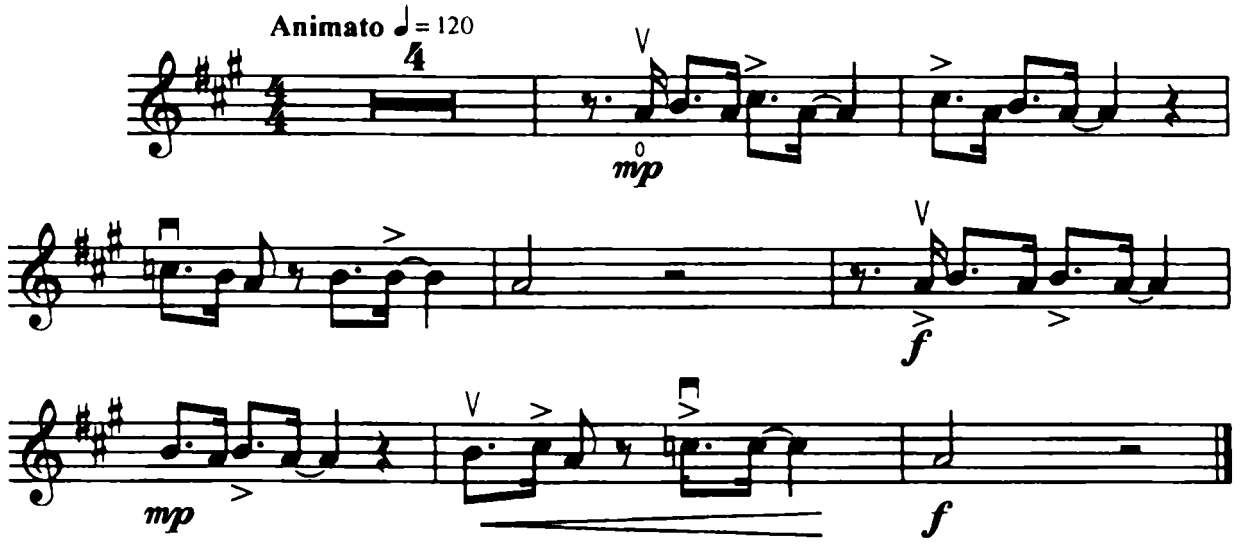
БУГИ-ВУГИ BOOGIE WOOGIE



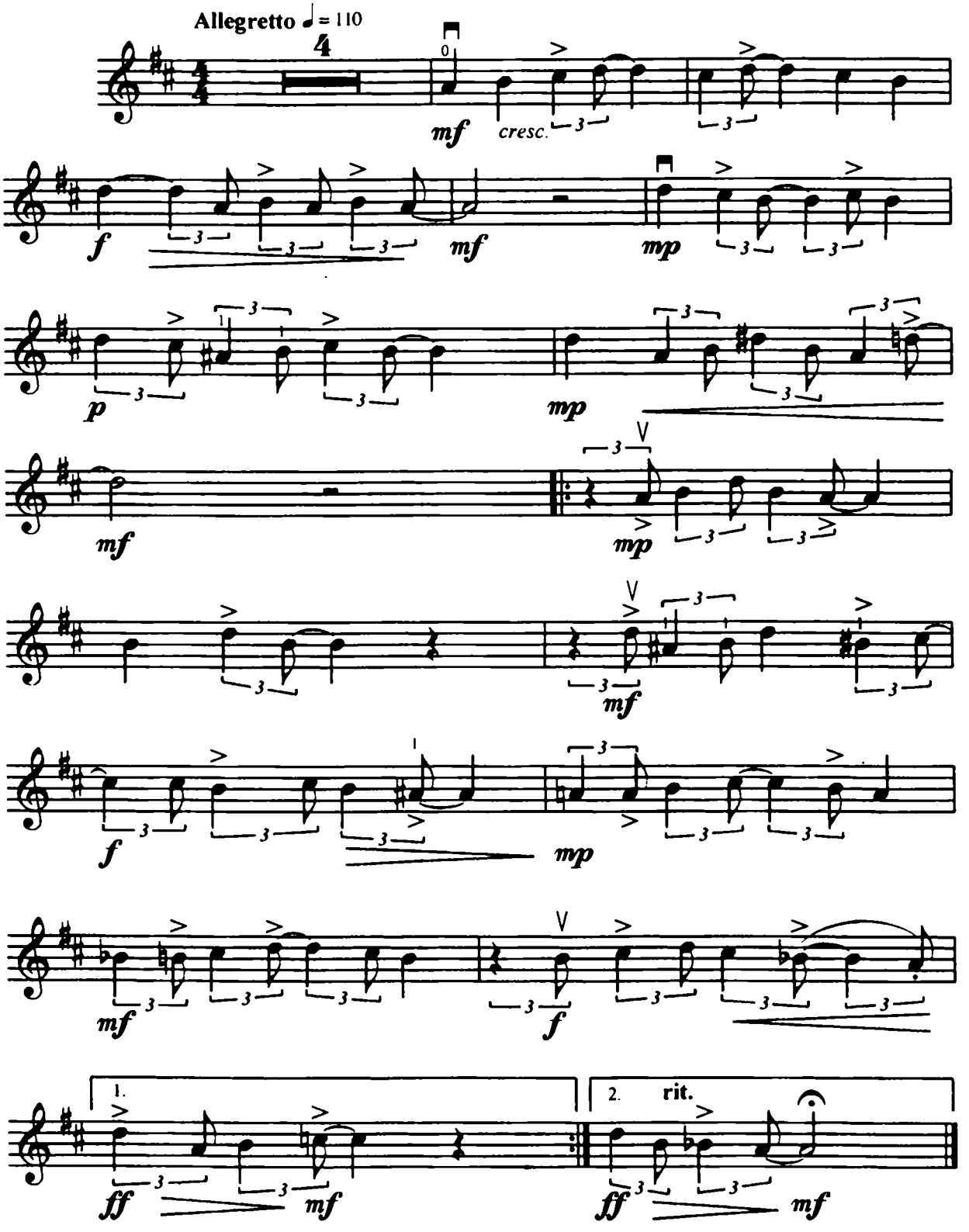
В ЦИРКЕ AT THE CIRCUS



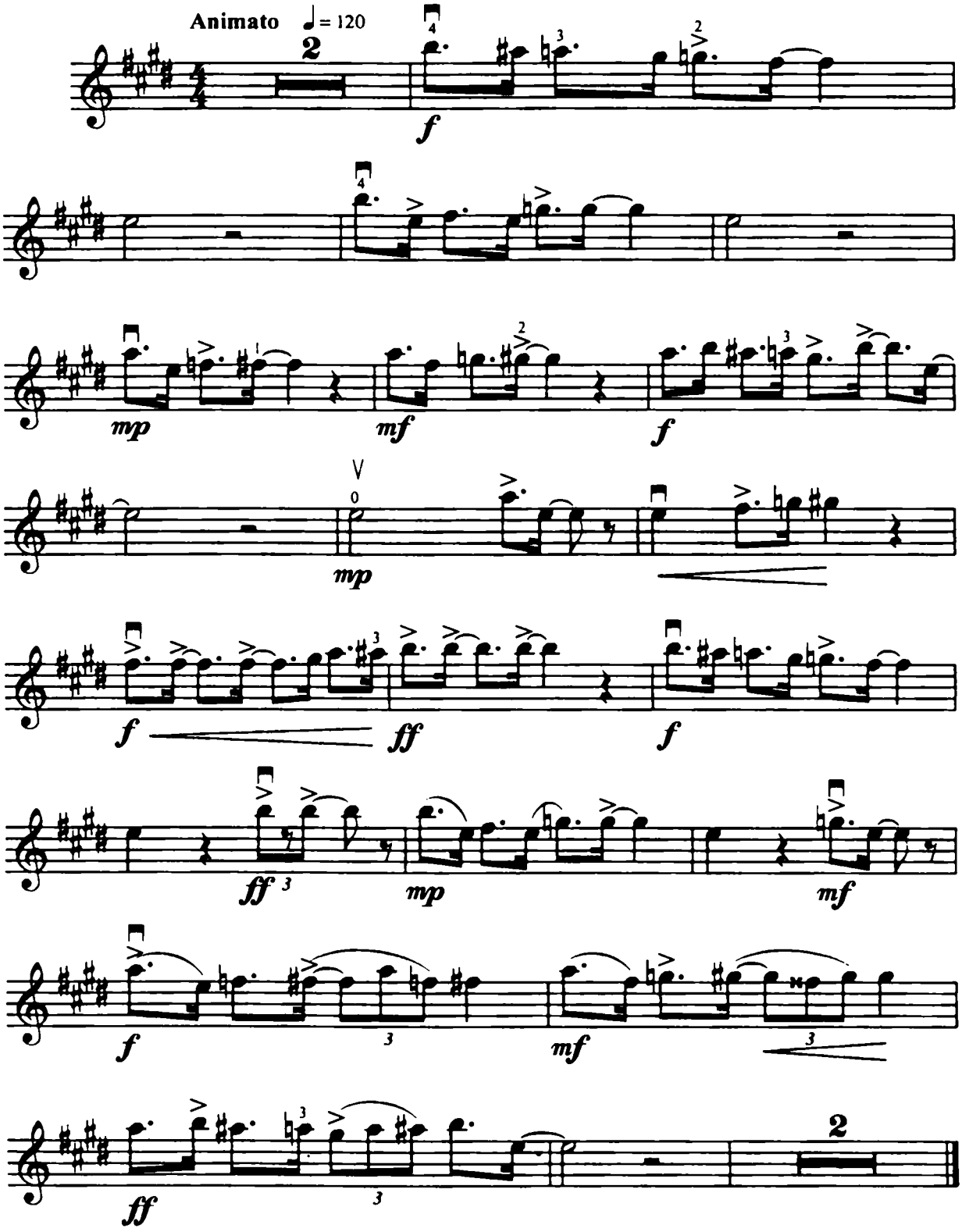
ДЕДУШКИН ФОТОАППАРАТ
GRANDPAPA'S CAMERA



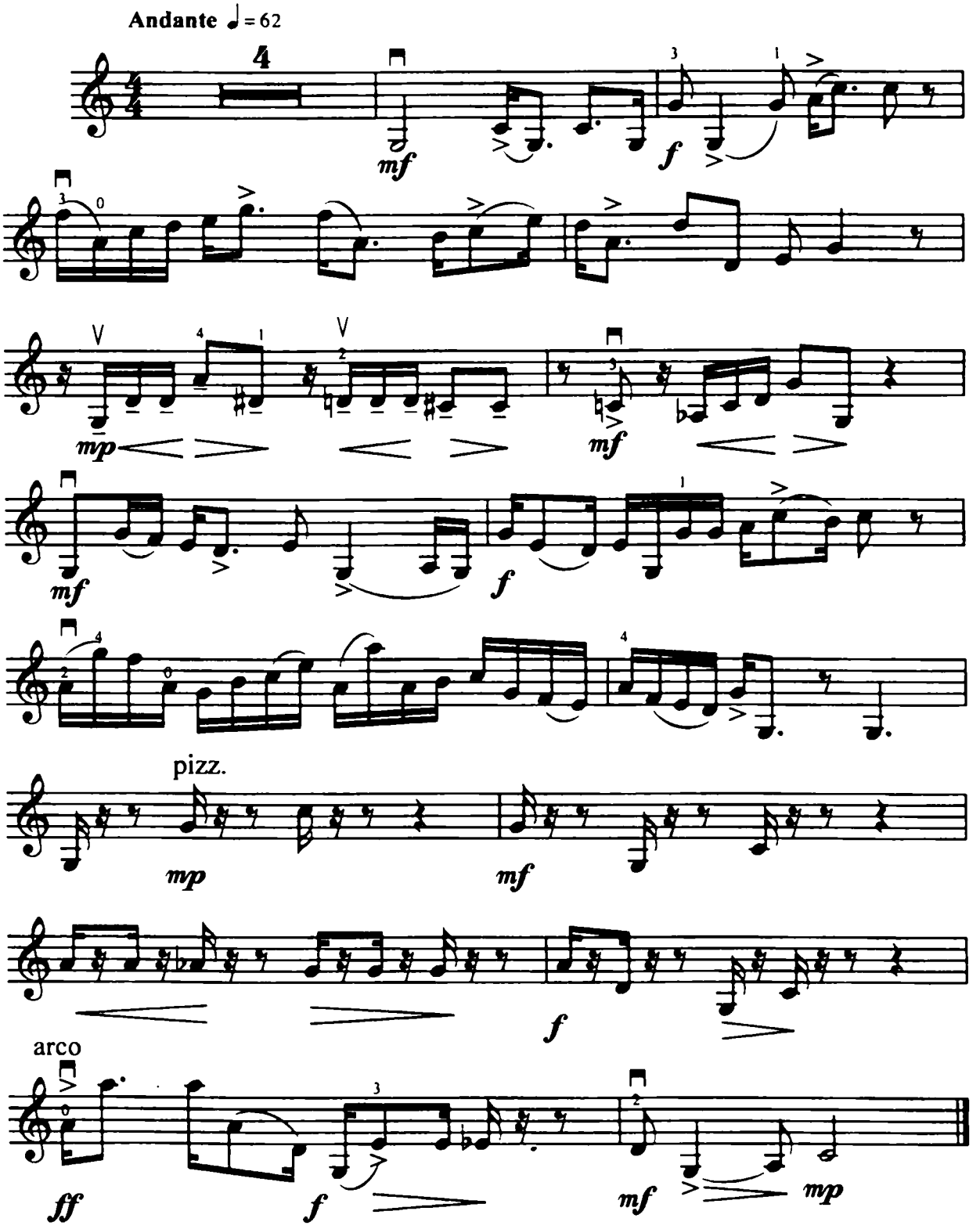
ИГРА В СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК
MIRRORLIGHT GAME



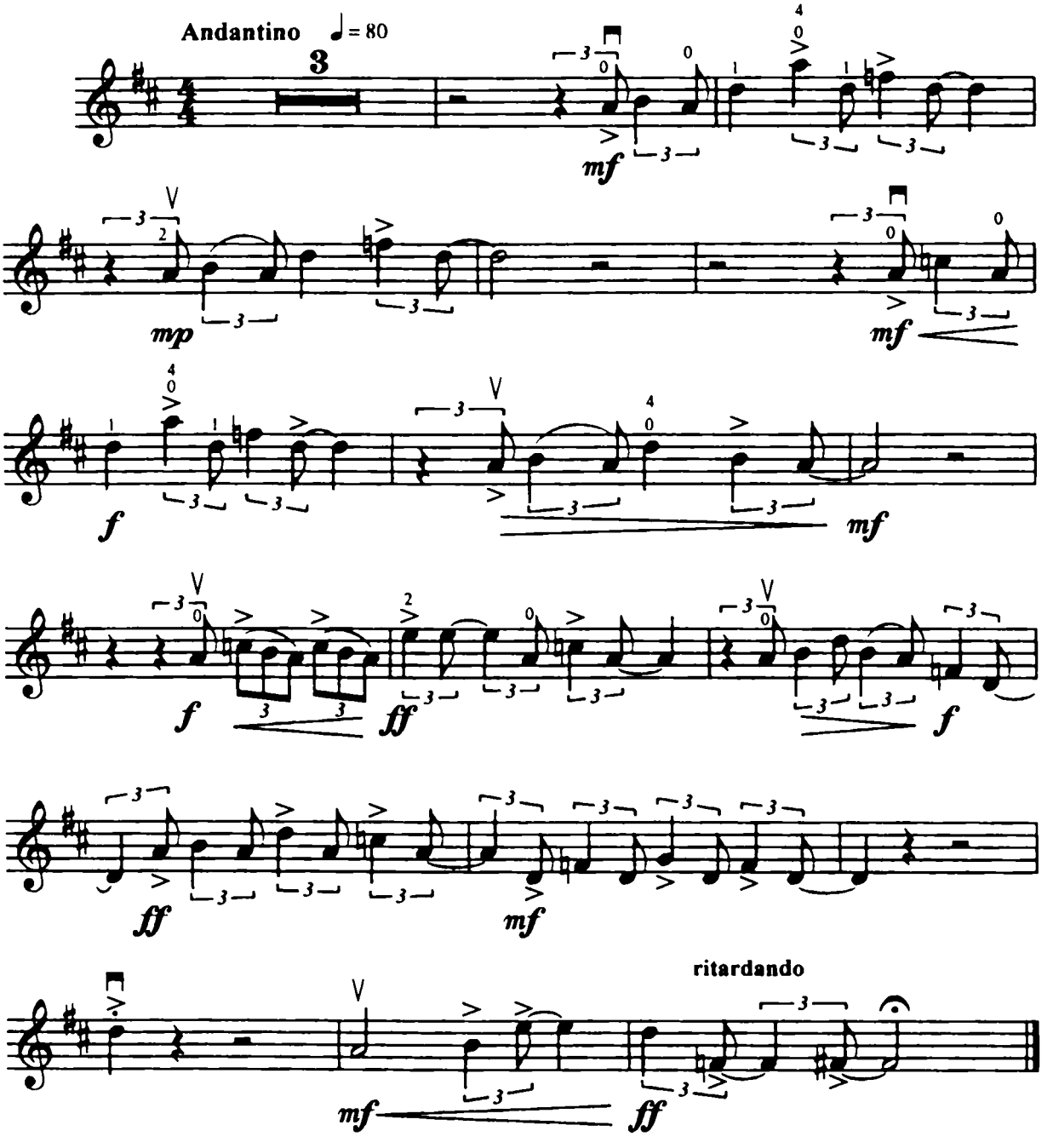
ПРОГУЛКА WALKING IN THE BLUE



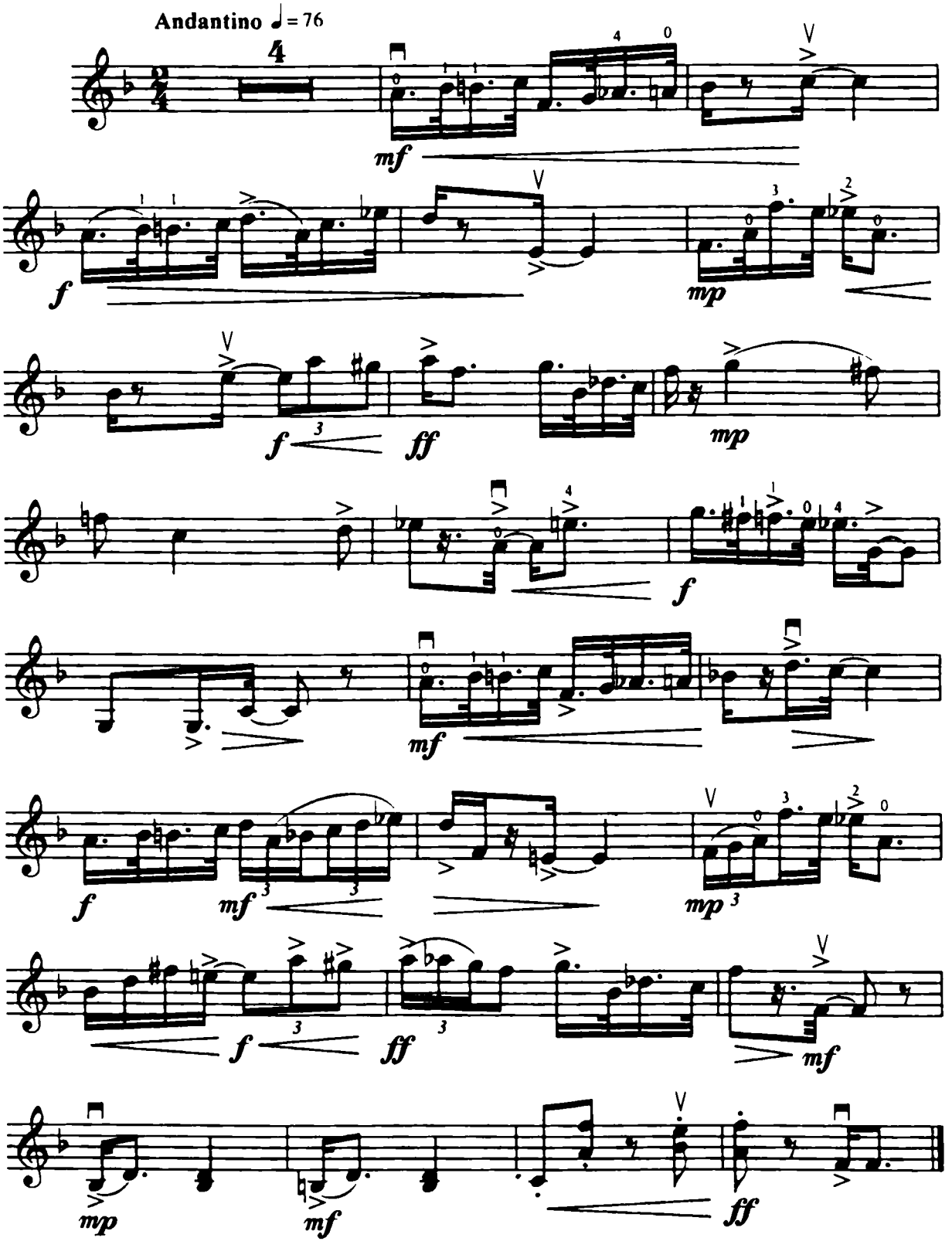
СНОВА В ШКОЛУ BACK TO SCHOOL



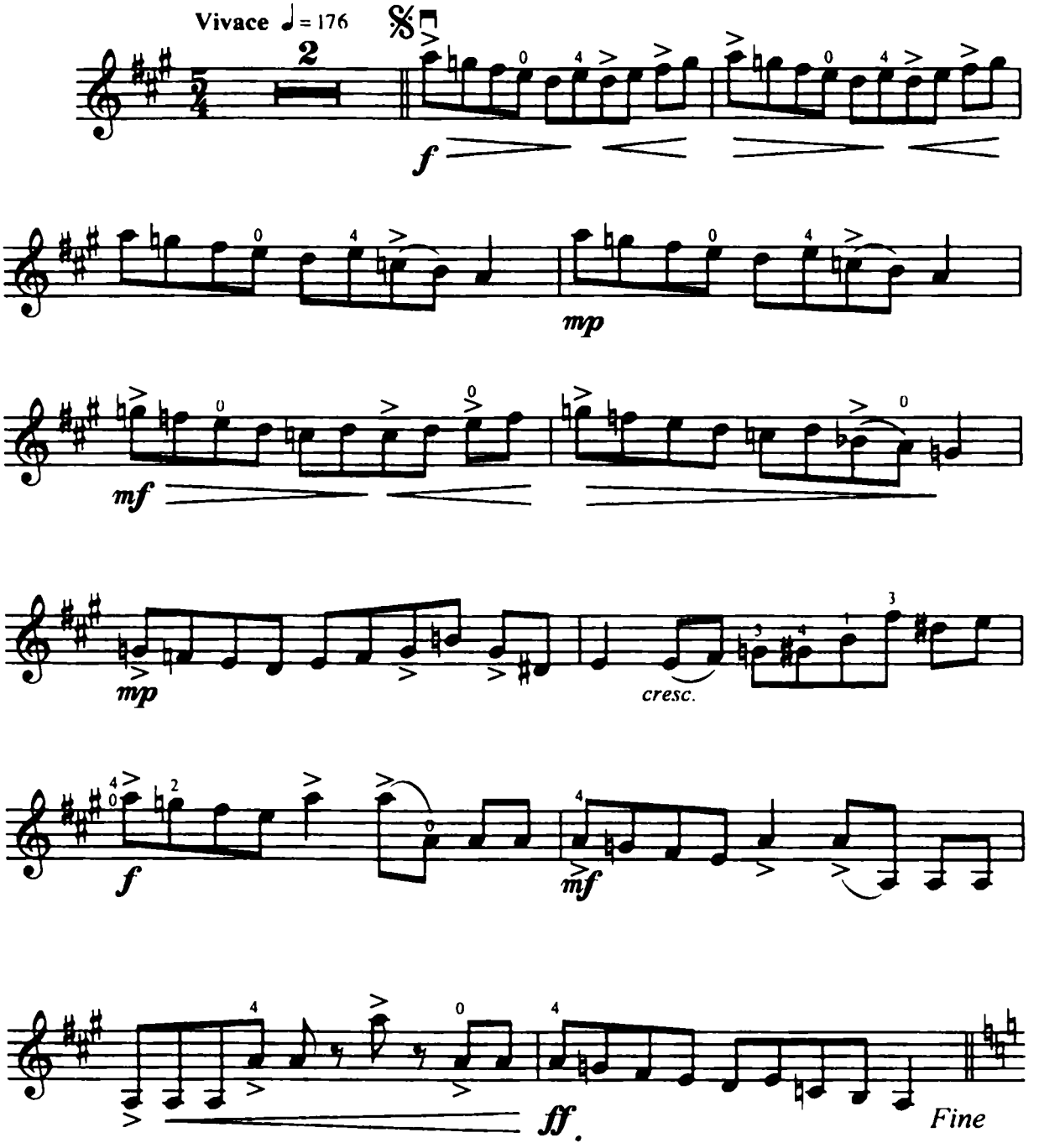
БЛЮЗ BLUES

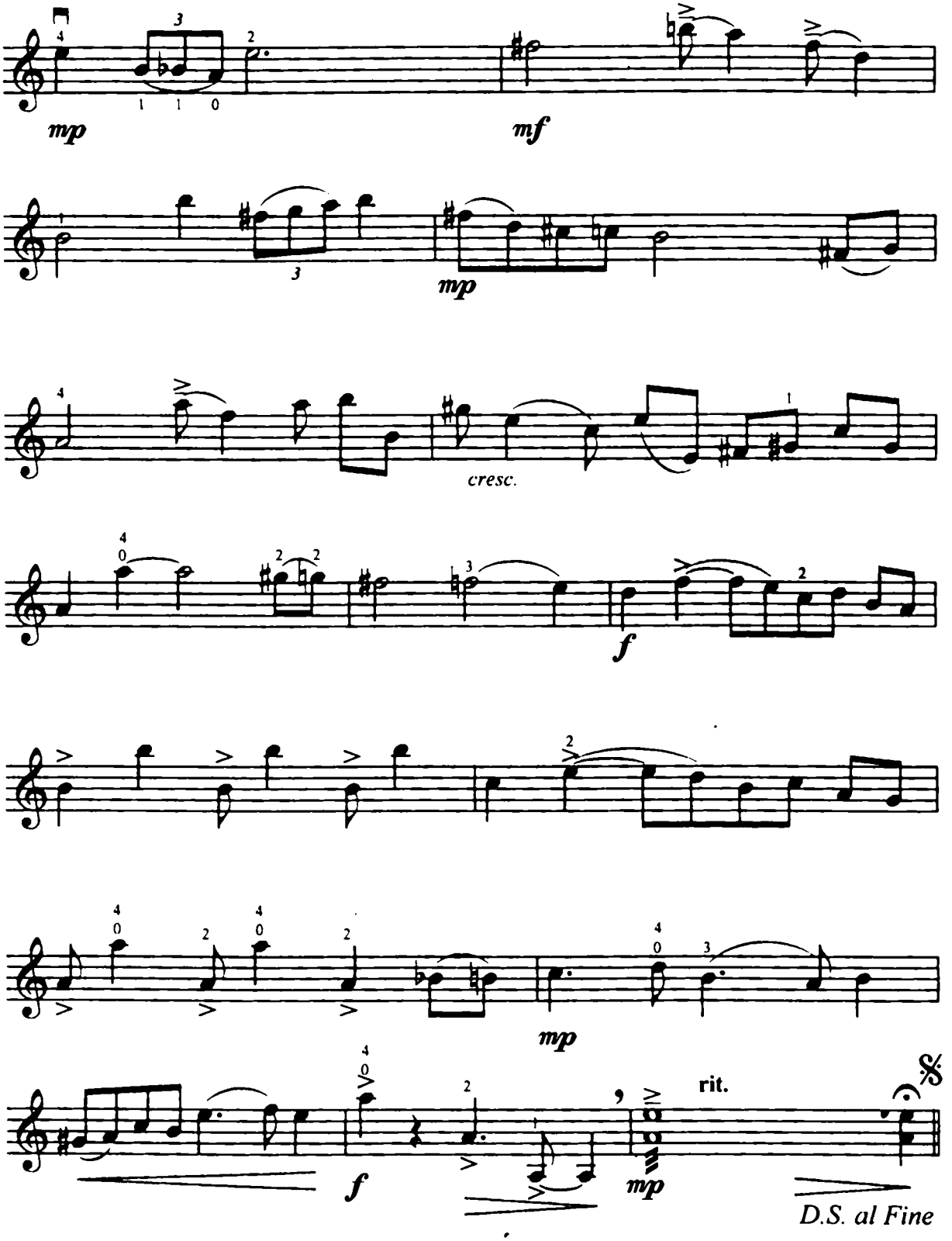


ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ ЕЖЕЙ
LITTLE HEDGEHOG'S DANCE

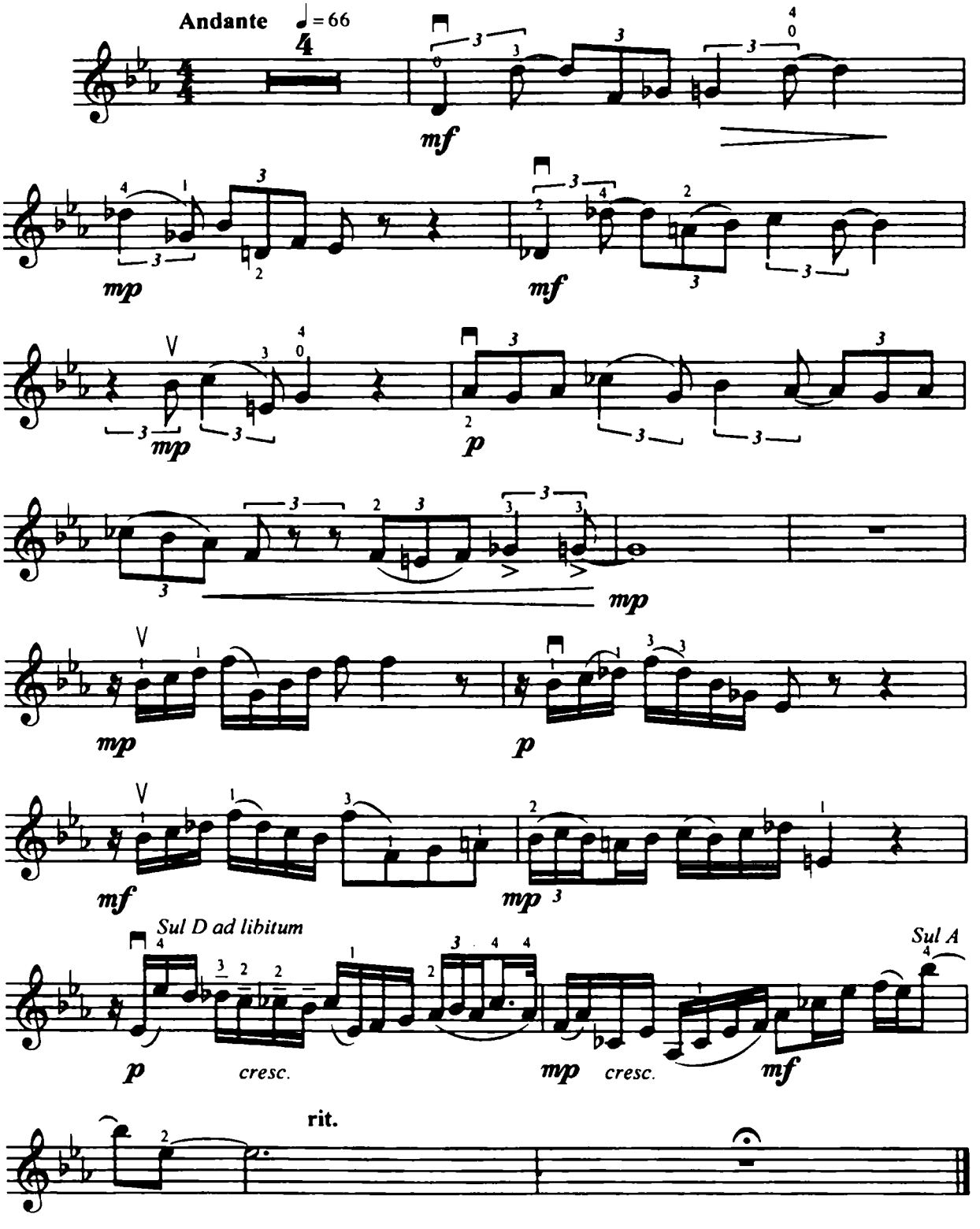
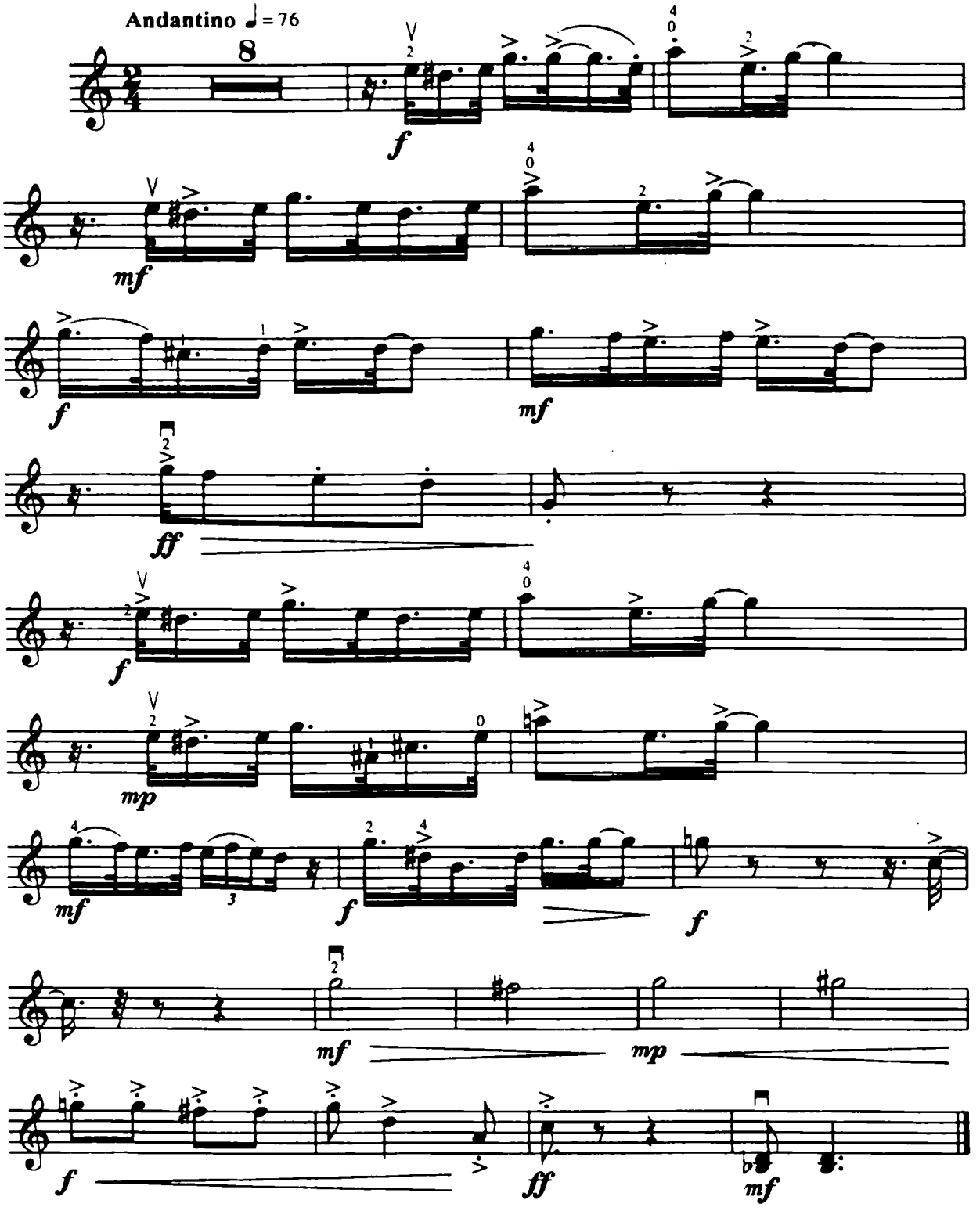


ЭТЮД НА ПЯТЬ ЧЕТВЕРТЕЙ
ETUDE IN FIVE FOURTHS




mp
mf
mp
cresc.
f
mp
f
mp
rit.
D.S. al Fine

КОЛЫБЕЛЬНАЯ LULLABY



БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА MAJOR BREAK