

improvvisazione

fortissimo

ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ И ПОДБОР АККОМПАНЕМЕНТА

Accompagnamento

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ

allegro

Серия «Учебные пособия для ДМШ»

Д. И. ШАЙХУТДИНОВА

Основы импровизации и подбор аккомпанемента

**ПРАКТИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ**

Издание второе

Ростов-на-Дону

**ФЕНИКС
2008**

УДК 78.01
ББК 85.31
КТК 861
Ш17

Шайхутдинова Д. И.

Ш17 Основы импровизации и подбор аккомпанемента / Д. И. Шайхутдинова. — Изд. 2-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 53, [1] с. : ил. — (Учебные пособия для ДМШ).

ISBN 978-5-222-14000-0

Пособие предназначено для поэтапного обучения учащихся детских музыкальных школ основам импровизации и подбору аккомпанемента.

Оно может быть использовано как на индивидуальных уроках по импровизации, так и на занятиях сольфеджио в качестве вспомогательного материала в работе над развитием творческих навыков.

Обучение основам импровизации, согласно данной методике, построено на овладении учащимися способами преобразования мелодии (это виды мелодической фигурации, жанровая, ладовая, ритмическая трансформация), а также способами фактурного изложения аккордов и типами аккомпанемента, характерными для тех или иных музыкальных жанров.

В заключительном разделе пособия учащиеся смогут познакомиться с буквенно-цифровой системой обозначения аккордов, которая используется для гармонизации эстрадных мелодий, и применить на практике знания и навыки, приобретенные в курсе импровизации.

ISBN 978-5-222-14000-0

УДК 78.01
ББК 85.31

© Шайхутдинова Д. И., 2008
© Оформление: ООО «Феникс», 2008

II. ЗНАКОМСТВО С ФАКТУРОЙ ГОМОФОННО-ГАРМОНИЧЕСКОГО СКЛАДА. СПОСОБЫ ФАКТУРНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ АККОРДОВ

Фактура — это строение музыкальной ткани, или совокупность средств музыкального изложения.

В каждом произведении музыкальный материал изложен в определенной фактуре. Это зависит от жанра, образа, настроения произведения. Например, полька имеет один тип фактуры, марш — уже другой, музыкальная ткань лирической песни отличается от песни-частушки и т. п.

Остановимся на фактуре гомофонно-гармонического склада, которая состоит из ведущего голоса, — мелодии, и гармонического сопровождения (аккомпанемента).

Проанализируйте данные примеры. Обратите внимание на взаимодействие мелодии и сопровождения.

Неторопливая мелодия — выдержанные аккорды в сопровождении:

Осень

Слова А. Плещеева, музыка П. Чайковского

Весьма умеренно

The musical score is written in 3/4 time with a key signature of one sharp (F#). The vocal line is on a single staff, and the piano accompaniment is on two staves (treble and bass clef). The tempo is marked 'Весьма умеренно'. The lyrics are: 'Скуч - на - я кар - ти - на! Ту - чи без кон - ца,'. The piano accompaniment consists of sustained chords in the right hand and a simple bass line in the left hand, marked with a piano 'p' dynamic.

Тень-тень

Слова народные, музыка В. Калинникова

Спокойно

Тень - тень, по - те - тень, вы - ше го - ро - да пле - тень,

p

The score is in 2/4 time with a key signature of one flat (B-flat). The vocal line consists of four measures of music. The piano accompaniment features a steady bass line in the left hand and chords in the right hand, with a dynamic marking of *p* (piano).

Подвижная мелодия — отрывистые, синкопированные аккорды в сопровождении:

Журавель

Русская народная песня в обработке Ю. Слонова

Подвижно

По - ва - дил - ся жу - ра - вель, жу - ра - вель

tr

The score is in 2/4 time with a key signature of one sharp (F#). The vocal line consists of four measures of music. The piano accompaniment features a rhythmic bass line in the left hand and chords in the right hand, with a dynamic marking of *tr* (trio).

Первый школьный звонок

Ю. Чичков

Подвижно

О-пять на-стал у-чеб-ный год, о-пять ко-го то пар-таждет

Вальсообразная мелодия имеет определенную формулу сопровождения: бас + аккорд + аккорд:

Вальс-фантазия

М. Глинка

Темп вальса

p

Танцевально-игривая мелодия — облегченное сопровождение по типу польки:

Белым снегом

Русская народная песня

Скоро

Музыкальный фрагмент в 2/4 такте, тональность D-мажор. Мелодия в верхнем регистре, ритмичная и танцевальная. Сопровождение в правой руке фортепиано (тр) и в левой руке басом. Под мелодией указаны русские слова: Бе - лым сне - гом за - ме - та - ло лес и луг кру - гом.

Жизнерадостная мелодия звучит на фоне «журчащей» гармонической фигурации в сопровождении:

Соловейко

А. Филиппенко

Радостно

Музыкальный фрагмент в 2/4 такте, тональность D-мажор. Мелодия в верхнем регистре, ритмичная и танцевальная. Сопровождение в правой руке фортепиано (тр) и в левой руке басом. Под мелодией указаны русские слова: 1. Со - ло - вей - ко по вес - не, по вес - не; 2. Рас - пе - ва - ет при лу - не, при лу - не.

Лирические мелодии часто имеют «гитарный» аккомпанемент:

Санта-Лючия

Итальянская народная песня

Неторопливо

Музыкальный фрагмент для пианино. Верхняя часть (тремпло) содержит мелодию в 3/8 такта, состоящую из четвертных и восьмых нот. Нижняя часть (басовая октава) содержит аккомпанемент в виде восьмых нот, связанных группами скобками. Динамиком обозначено *mp*.

Романс

Г. Свиридов

Медленно

Музыкальный фрагмент для пианино. Верхняя часть (тремпло) содержит мелодию в 4/4 такта, состоящую из четвертных и восьмых нот. Нижняя часть (басовая октава) содержит аккомпанемент в виде аккордов и четвертных нот. Динамиком обозначено *mf*.

Шведская народная песня

Напевно

Музыкальный фрагмент для пианино. Верхняя часть (тремпло) содержит мелодию в 3/4 такта, состоящую из четвертных и восьмых нот. Нижняя часть (басовая октава) содержит аккомпанемент в виде восьмых нот, связанных группами скобками. Динамиком обозначено *mf*.

III. ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЖАНРОВ (ПОЛЬКА, ВАЛЬС, МАРШ, МАЗУРКА, ПЕСНЯ) ЖАНРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЛОДИИ

Тому или иному музыкальному жанру присущи характерные признаки. Выделим наиболее главные из них:

- метро-ритмические особенности;
- вид аккомпанемента или сопровождения;
- темп, характер исполнения;
- фактура, регистр и другие.

ПОЛЬКА

Это легкий, веселый, подвижный танец в среднем и верхнем регистре; размер двухдольный; ритмический рисунок мелодии, в основном, выражен восьмыми и шестнадцатыми длительностями.

Проанализируйте данные примеры, постарайтесь выделить единые признаки жанра в них:

Полька

М. Глинка

Подвижно

tr

Полька

С. Майкапар

Скоро

Полька

Р. Сальманов

Умеренно быстро

Аккомпанемент в польке основан на облегченном изложении трезвучий и септаккордов с обращениями. Регистр, как правило, средний, лишь иногда бас захватывает звуки из нижнего регистра.

УПРАЖНЕНИЕ № 2. Проработайте на фортепиано варианты преобразования разных аккордов в аккомпанемент для польки:

D-dur

T T₄⁶ T₆ S S₄⁶

S₆ D₅⁶ D₃⁴ D₇ T₃⁵

Кукушечка

Чешская народная песня

Шутливо

Musical notation for 'Кукушечка' in 4/4 time, consisting of two staves of a melody.

Полька (на теме песни «Кукушечка»)

Оживленно

Musical notation for a Polka in 2/4 time, featuring a piano accompaniment and a melody. Below the notes are harmonic symbols: T, S, T, S, T, D₅⁶, T, T, T₆, S, T₆, S, K₄⁶, D₇, T.

Мелодии некоторых детских песен, имеющих двухдольный размер, очень напоминают польку. Поэтому в них достаточно уменьшить длительности и исполнить с характерным аккомпанементом в более подходящей по регистру тональности.

Проанализируйте вариант преобразования детской песни «Веселые гуси» в польку:

Веселые гуси

Украинская народная песня

Musical notation for 'Веселые гуси' in 2/4 time, consisting of a single staff of a melody.

Полька (на теме песни «Веселые гуси»)

Легко, живо

Musical notation for a Polka in 2/4 time, featuring a piano accompaniment and a melody. Below the notes are harmonic symbols: S₄⁶, T, S₆, T, D₅⁶, T, D₇, T.

ЗАДАНИЕ № 4. Данные мелодии самостоятельно преобразуйте в польки:

На лодочке

Башкирская народная песня

Умеренно

Украинская народная песня

Спокойно

ВАЛЬС

Это плавный, умеренно быстрый танец в трехдольном размере. Обязательная формула сопровождения: бас+аккорд+аккорд.

Ритмический рисунок мелодии весьма разнообразен: это могут быть половинные длительности с точкой, половинные в чередовании с четвертными либо только четвертные ноты в такте и т. д., встречается и пунктирный ритм, синкопы.

Проанализируйте приведенные музыкальные примеры. Постарайтесь выявить в них характерные для вальса признаки жанра:

Шарманщик поет

П. Чайковский

Не спеша

Мелодический вальс

М. Глинка

Довольно скоро

Музыкальный фрагмент «Мелодический вальс» М. Глинки. Записан для фортепиано. Темп: Довольно скоро. Динамика: *f*.

Вальс № 3

К. Рахимов

Умеренно быстро

Музыкальный фрагмент «Вальс № 3» К. Рахимова. Записан для фортепиано. Темп: Умеренно быстро. Динамика: *mp*.

Продолжение музыкального фрагмента «Вальс № 3» К. Рахимова. Записан для фортепиано. Динамика: *mp*.

УПРАЖНЕНИЕ № 4. Проработайте пример переложения данных аккордов в вальсовый аккомпанемент. Проиграйте левой рукой:

D-dur

Упражнение № 4. Проработайте пример переложения данных аккордов в вальсовый аккомпанемент. Проиграйте левой рукой:

Аккорды: T, S, D7, T.

ЗАДАНИЕ № 5. Данную аккордовую последовательность самостоятельно переложите в аккомпанемент для вальса:

F-dur

T₆ S D₃⁴ T S K₄⁶ D₇ T

УПРАЖНЕНИЕ № 5. Изучите способы преобразования двухдольной мелодии в вальсовую мелодию:

Веселые гуси

1. При помощи укрупнения длительностей:

а) первой доли:

б) второй доли:

2. Путем создания из одного такта двух тактов:

3. Путем повторения звука, например, первого:

4. На основе совмещения приемов:

УПРАЖНЕНИЕ № 6. Проанализируйте, какими средствами мелодия трансформируется в вальс, затем продолжите эту работу самостоятельно:

Сарман

Татарская народная песня

Спокойно, не спеша

Вальс «Сарман»

В темпе оживленного вальса

ЗАДАНИЕ № 6. Песню Г. Альмухаметова «Качаются лодки» исполняйте как вальсообразную мелодию за счет удлинения (деления) такта на два.

Умеренно

ЗАДАНИЕ № 7. Самостоятельно преобразуйте мелодию песни В. Калинникова «Тень-тень» в вальс различными способами. Исполняйте с аккомпанементом, лучший вариант запишите.

Тень-тень

В. Калинников

МАРШ

Это музыка, сопровождающая энергичную ходьбу, шествие; способствует четкости, бодрости шага.

Обязательные признаки марша: четырехдольный размер (реже двухдольный), подчеркивающий каждую долю; пунктирный ритм (иногда триольный); бодрый, энергичный характер музыки.

Проанализируйте музыкальные примеры, назовите признаки марша:

Марш деревянных солдатиков

П. Чайковский

Умеренно

mf

Марш из оперы «Аида»

Дж. Верди

Энергично, торжественно

Песня о Родине

И. Дунаевский

В темпе марша, энергично

В следующих упражнениях подробно разберите способы преобразования мелодий в марши.

УПРАЖНЕНИЕ № 7

Веселая дудочка

М. Красев

Умеренно

Марш — на основе объединения двух тактов в один, плюс пунктирный ритм и акценты:

Бодро, размеренно

УПРАЖНЕНИЕ № 10. Проанализируйте три варианта трансформации башкирской народной песни «Хромой саврасый конь» в марш:

Хромой саврасый конь

Башкирская народная песня

Напевно

Вариант 1. Укрупнение длительностей сильной и относительно сильной доли такта, плюс пунктирный ритм:

Вариант 2. Смещение сильной доли на слабую за счет затакта, плюс пунктирный ритм:

Вариант 3. Повторение первого звука такта, плюс триоль и пунктирный ритм:

III. Изучение характерных особенностей наиболее распространенных жанров 23

ЗАДАНИЕ № 8. Трансформируйте мелодию «Английской песни» в марш на основе повторения первого звука на сильной и относительно сильной доле такта, используйте предложенный ритм:

Английская песня

The musical notation for 'Английская песня' consists of two staves. The first staff is in 6/8 time and contains two measures: the first measure has a first ending bracket over it, and the second measure has a second ending bracket over it. The second staff is in 4/4 time and contains two measures: the first measure has a first ending bracket over it, and the second measure has a second ending bracket over it. The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, and rests.

ЗАДАНИЕ № 9. Самостоятельно преобразуйте данные мелодии в марши:

Я посею ли, млада

Русская народная песня

Лирично

The musical notation for 'Я посею ли, млада' consists of two staves in 2/4 time. The first staff begins with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat and E-flat), and a tempo marking 'Лирично'. The melody is written across both staves.

Течет речка

Украинская народная песня

Напевно

The musical notation for 'Течет речка' consists of a single staff in 3/4 time. It begins with a treble clef and a key signature of one flat (F). The melody is written across the staff.

МАЗУРКА

Это польский народный танец в трехдольном размере. Отличается острым, пунктирным ритмом и резкими акцентами. Акцент чаще всего падает на третью, иногда и на вторую долю такта. Характер музыки живой, бравурный. Аккомпанемент совпадает с аккомпанементом вальса. Проанализируйте следующие примеры, обращая внимание на ритмический рисунок, акценты и сопровождение:

Мазурка

Г. Венявский

В темпе мазурки

Musical score for Mazurka by G. Wieniawski. The score is in 3/4 time and features a piano accompaniment with a strong *ff* dynamic. The melody is characterized by sharp accents and a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes.

Мазурка

Ф. Шопен

Живо

Musical score for Mazurka by F. Chopin. The score is in 3/4 time and features a piano accompaniment with a dynamic range from *f* to *p*. The melody is characterized by a lively, rhythmic pattern and a crescendo leading to a *ff* dynamic.

Continuation of the musical score for Mazurka by F. Chopin. The score is in 3/4 time and features a piano accompaniment with a dynamic range from *f* to *p*. The melody is characterized by a lively, rhythmic pattern and a crescendo leading to a *ff* dynamic.

УПРАЖНЕНИЕ № 11. Проанализируйте пример трансформации песни «Белый снег пушистый» в мазурку:

Белый снег пушистый

Русская народная песня

Мазурка

Живо

ЗАДАНИЕ № 10. Самостоятельно трансформируйте данную тему в мазурку, подберите аккомпанемент:

Ой да, течет речка

Русская народная песня

ЗАДАНИЕ № 11. Самостоятельно преобразуйте одну и ту же тему («Праздничная елочка») в польку, вальс, марш, мазурку, используя предложенные ритмические формулы:

Праздничная елочка

Е. Тиличиева

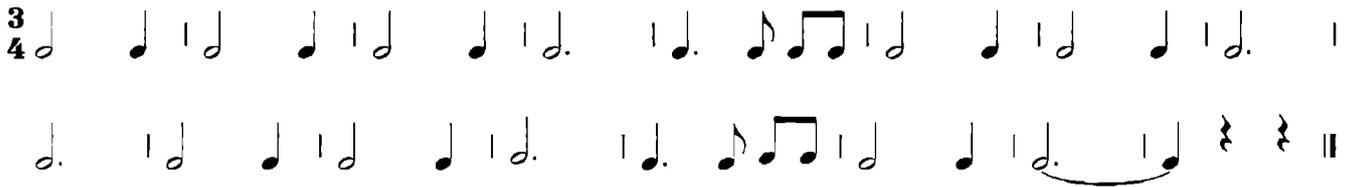
Полька

Весело

Вальс (такт — на два)

Умеренно быстро

Марш

Торжественно

Мазурка

С блеском

ПЕСНЯ

Это наиболее распространенная форма вокальной музыки. Песни различаются по жанрам (песня-марш, песня-танец, романс, элегия, колыбельная и др.), по характеру (бодрые, веселые, грустные и т. д.), по происхождению (крестьянские, городские, солдатские, детские и прочие).

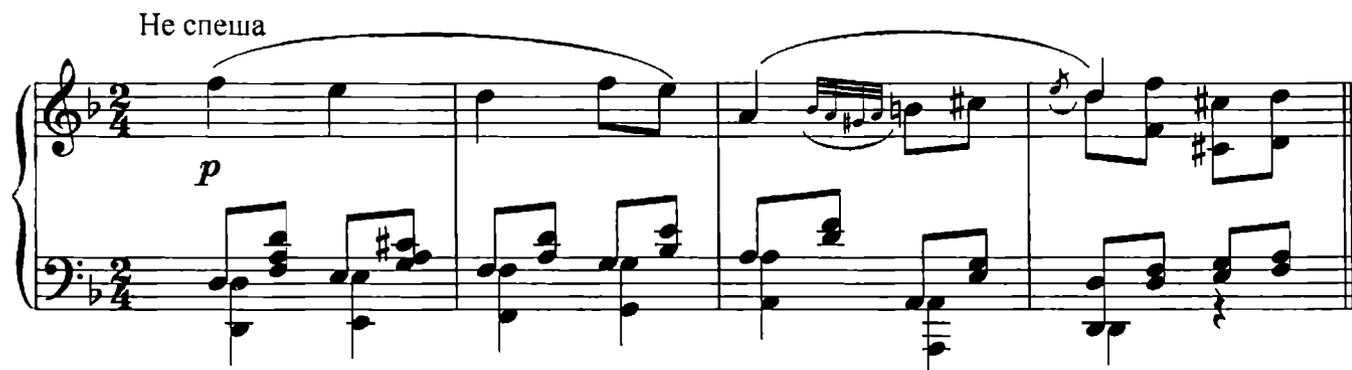
Но мы сосредоточим внимание на той стороне песенного жанра, которая подразумевает певучесть, лирический характер мелодии, неторопливый, спокойный темп. К таким песням можно отнести «Жаворонок», «Ты, соловушко, умолкни» М. Глинки, «Матушка-голубушка» А. Гурилева, «Красный сарафан» А. Варламова; русские народные песни «То не ветер ветку клонит», «Степь да степь кругом» и другие.

Проанализируйте музыкальные примеры, постарайтесь выявить характерные черты, свойственные песенному жанру:

Соловей

А. Алябьев

Не спеша

Коровушка

Русская народная песня в обработке М. Красеева

Певуче

Несмотря на видимые различия, оба примера объединяют:

- а) певучесть, распевность мелодики;
- б) плавный, спокойный темп;
- в) лирический характер звучания.

Какими средствами достигается песенность жанра? Наряду с вышеперечисленными приемами, имеют значение динамические оттенки, фразеология, фактура, регистр. Так, оттенки в обоих примерах подчеркивают теплоту, задушевность настроения. Лигами отмечены фразы, исполняемые на одном дыхании. Фактура первого примера имитирует сольное пение в сопровождении мягких аккордов гитары, а во втором — двухголосное пение, характерное для народных песен.

УПРАЖНЕНИЕ № 12. Проанализируйте, какими средствами «Марш деревянных солдатиков» (см. пример на с. 19) преобразован в лирическую колыбельную:

Колыбельная

(на теме «Марша деревянных солдатиков»)

Медленно, певуче

rit.

Ба - ю, ба - ю, ба - ю, ба - ю, спи, ма - лыш, мой за - сы - пай.

tr

ЗАДАНИЕ № 12. Проиграйте фрагмент из «Венгерского танца» И. Брамса, затем трансформируйте его в песню:

Венгерский танец

И. Брамс

Живо

The image shows a musical score for the first ten measures of a piece. It is written for piano in 2/4 time, with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The score is divided into three systems, each with a treble and bass clef staff. The first system starts with a forte (*f*) dynamic. The second system continues the melodic and harmonic development. The third system begins with a piano (*p*) dynamic and ends with a fortissimo (*sf*) dynamic. The notation includes various rhythmic values, slurs, and articulation marks.

IV. ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ МЕЛОДИЧЕСКОЙ ФИГУРАЦИИ. СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МЕЛОДИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ

Вспомогательный звук помещается на секунду выше или ниже от исходного звука с обязательным возвращением к нему. Например:

Различают диатонические (на натуральных ступенях лада) и хроматические вспомогательные звуки.

УПРАЖНЕНИЕ № 13. Сыграйте звукоряд гаммы *до мажор* со вспомогательными звуками: в восходящем движении применяйте хроматические вспомогательные звуки, в нисходящем — диатонические (как в примерах):

Введение вспомогательных звуков приводит к изменению ритма первоначальной мелодии. Так, половинная длительность дробится на две восьмые и четверть или четверть и две восьмые; четвертная — на две шестнадцатые и восьмую или восьмую и две шестнадцатые.

Если применить вспомогательный звук между двумя четвертными нотами разной высоты, то образуется дробление на четыре восьмые (соответственно, две восьмые дробятся на четыре шестнадцатые). При этом один из исходных звуков мелодии окажется смещенным на начало или конец ритмической группы, например:

В завершении музыкальной фразы или всего построения встречается трехкратное повторение одного и того же звука. В этом случае можно использовать поочередно верхний и нижний вспомогательные звуки и наоборот:

УПРАЖНЕНИЕ № 14. Попробуйте симпровизировать пьесу-сценку «Строгая беседа папы Карло с Буратино» на основе гаммы *до мажор*. В нижнем регистре исполняйте тетрахорд гаммы (партия папы Карло), а в верхнем регистре — тот же тетрахорд со вспомогательными звуками («кривляния» Буратино):

Строгая беседа папы Карло с Буратино

Подвижно

ЗАДАНИЕ № 13. Исполните песни «Праздничная елочка» Е. Тиличевой и «Елочка» М. Красева со вспомогательными звуками, применяя данные рекомендации (V — нижний хроматический вспомогательный звук, Λ — верхний диатонический вспомогательный звук). Затем подберите к ним аккомпанемент по типу польки и сыграйте двумя руками.

Праздничная елочка

Е. Тиличева

Елочка

М. Красев

УПРАЖНЕНИЕ № 15. Проработайте применение вспомогательных звуков в мелодии, развивающейся по ступеням мажорной пентатоники:

ЗАДАНИЕ № 14. Используйте вспомогательные звуки в мелодии башкирского народного танца «Апипа». Подберите аккомпанемент, исполняйте ее как польку:

Апипа

Башкирский народный танец

б) Теперь продублируем в нижнюю сексту:

The image shows a musical score in 2/4 time. The top staff (treble clef) contains a melody of four measures. The bottom staff (bass clef) contains the same melody, demonstrating the interval of a sixth between the two staves.

В данном случае интервал дублирования соответствует правильной гармонизации мелодии.

ЗАПОМНИТЕ:

Если мелодию возможно продублировать в нижнюю сексту, — значит так же безошибочно, не нарушая функциональной логики, можно исполнить ее в верхнюю терцию (на основе правила обращения интервалов). И наоборот: дублирование в нижнюю терцию можно заменить верхней секстой.

Проанализируйте пример импровизации, построенной на основе обращения интервалов дублирования:

Импровизация на тему песни «Василек»

Сдержанно и неторопливо

Весело, с движением

The image shows a musical score in 2/4 time. The first part is marked 'tr' (piano) and 'Сдержанно и неторопливо'. The second part is marked 'f' (forte) and 'Весело, с движением'. The melody in the treble clef is accompanied by a bass line in the bass clef.

УПРАЖНЕНИЕ № 17. Закрепите способы выбора интервала дублирования на примере мелодии «Праздничная елочка», играйте с басами:

The image shows a musical score in 2/4 time. The top staff (treble clef) contains a melody of eight measures. The bottom staff (bass clef) contains the accompaniment for the same melody.

ЗАДАНИЕ № 16. Данные примеры самостоятельно исполняйте с дублированием, подберите к ним аккомпанемент:

Елочка

М. Красев

Колыбельная

Р. Паулс

УПРАЖНЕНИЕ № 18. На основе данной темы (русской народной песни «Во саду ли, в огороде») симпровизируйте две шуточные вариации: 1. «Песня серьезных мужчин» — дублирование в нижнюю сексту; 2. «Девичьи припевки» — дублирование в верхнюю терцию.

Тема

1 вариация. Песня серьезных мужчин

Спокойно, с достоинством

2 вариация. Девичьи припевки

Живо, задорно

The musical score is for a piano piece in 2/4 time, key of A minor. It consists of two staves. The upper staff is the right hand, and the lower staff is the left hand. The piece begins with a forte (*f*) dynamic. The first measure of the right hand features a triplet of eighth notes. The left hand plays a simple accompaniment of quarter notes. The score includes several measures with annotations: 'Продолжить дублирование в терцию' (Continue doubling in thirds) and 'и т.д. в a-moll' (and so on in A minor).

ГАРМОНИЧЕСКИЕ НОТЫ

Звуки, входящие в состав того или иного аккорда, могут называться гармоническими нотами.

Чтобы построить гармоническую фигурацию на основе гармонических нот, придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Прежде всего, правильно расставьте гармонические функции в основной мелодии-теме;
2. Вводите в тему гармонические ноты следующим образом:
 - а) путем замены одного из звуков мелодии каким-либо другим аккордовым звуком;
 - б) путем ритмического дробления звуков на основе гармонической фигурации;
 - в) путем применения гармонического остинато, то есть многократного повторения одного и того же аккордового звука.

УПРАЖНЕНИЕ № 19. Проработайте варианты импровизаций на основе применения гармонических нот.

Тема

The musical notation for 'Тема' is a single staff in 2/4 time, key of A minor. It consists of seven measures of music, each starting with a quarter rest followed by a quarter note. The notes are: G4, F4, E4, D4, C4, B3, A3. Below each note is a letter indicating its harmonic function: T, D, T, S, T, D, T.

1. Замена одного из звуков мелодии другим аккордовым звуком:

а) б)

2. Гармоническая фигурация:

а) б)

3. Гармоническое остинато:

ЗАДАНИЕ № 17. Используйте гармонические ноты в данных мелодиях-темах. Законченные импровизации исполните с аккомпанементом:

№ 1

T II D T VI II D T

№ 2

ЗАДАНИЕ № 18. Самостоятельно примените все три типа гармонических нот в мелодии русской народной песни «Во саду ли, в огороде» (см. с. 35).

ПРОХОДЯЩИЕ ЗВУКИ

Проходящими называются звуки, помещенные в поступенном восходящем или нисходящем движении между двумя аккордовыми звуками. Например:

> диатонические проходящие звуки

> хроматические проходящие звуки

Наиболее просто и естественно проходящие звуки можно применить в тех мелодиях, где встречается движение по терциям, квартам и квинтам.

УПРАЖНЕНИЕ № 20. Проработайте способы применения проходящих звуков в примерах а), б), в):

а)

б)

в)

Вместе с тем, использование проходящих не сводится только к «заполнению» имеющихся «пустот» в мелодии. В своих импровизациях необходимо научиться «увидеть изнутри» возможность их применения, то есть самим создать такие условия, где можно поместить проходящие звуки. Такими условиями, прежде всего, могут стать гармонические ноты.

УПРАЖНЕНИЕ № 21. Рассмотрим на примере мелодии «Мы запели песенку» процесс «создания» проходящих звуков в импровизации (законченную импровизацию исполните с аккомпанементом):

Тема

Импровизация на основе проходящих звуков, плюс дублирование:

ЗАДАНИЕ № 19. Используйте проходящие звуки в данной мелодии, поместив их между гармоническими нотами:

ЗАДАНИЕ № 20. Сымпровизируйте марш на тему песни «Елочка», используя проходящие звуки и дублирование:

Елочка

М. Красев

Марш

Бодро

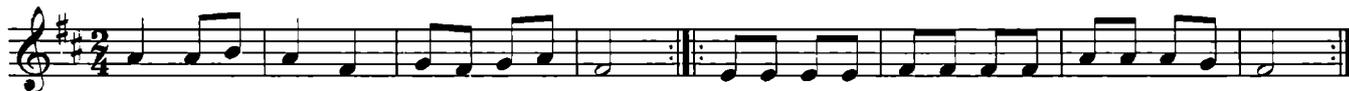
ДЕФИГУРАЦИЯ

Прием дефигурации означает снятие фигурации, или другими словами, лишение мелодии всяческой фигурации, максимальное упрощение ее. Дефигурация оставляет лишь скелет мелодии, ее гармонический остов.

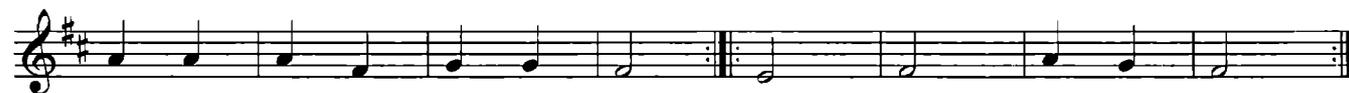
УПРАЖНЕНИЕ № 22. На примере мелодии «Савка и Гришка» проследите дефигурацию:

Савка и Гришка

Белорусская народная песня

Дефигурация темы

ЗАДАНИЕ № 21. Примените дефигурацию в песне «Елочка» М. Красева.

ЗАДЕРЖАНИЯ

Задержанием называется замена какого-либо звука мелодии другим звуком, отстоящим от основного на секунду выше или ниже. При этом задержание обязательно переходит в звук, который оно собою заменяет. Например:

Как видно из приведенного примера, задержание способствует изменению метроритма в первоначальной теме.

УПРАЖНЕНИЕ № 23. На основе первых четырех тактов песни «Мы запели песенку» Рустамова будем импровизировать вальс. Для этого выполним следующие условия:

- 1) из одного такта темы создадим четыре такта вальса;
- 2) применим задержание на первой доле;
- 3) перенесем мелодию во вторую октаву и исполним ее с дублированием;
- 4) используем жанровые особенности вальса.

Тема

Т П Д Т VI П Д Т

Вальс

Плавно

f Продолжить дублирование в терцию

p Продолжить дублирование в сексту

УПРАЖНЕНИЕ № 24. На основе уже знакомой мелодии «Елочки» М. Красева будем импровизировать мазурку. Для этого необходимо:

- 1) выполнить дефигурацию темы;
- 2) использовать хроматические задержания на первой пунктирной доле мазурки;
- 3) изменить размер;
- 4) сделать регистровую перестановку темы (в данном случае перенести ее в верхний регистр);
- 5) подобрать соответствующий аккомпанемент.

Дефигурация темы

1. 2.

Мазурка

Празднично

A piano score for a Mazurka in 3/4 time, key of D major. The score is in two systems. The first system has two staves: a treble staff with a melodic line and a bass staff with a harmonic accompaniment. The second system also has two staves. The first staff has two endings: '1.' and '2.'. The second staff has a final chord and the instruction 'Продолжить самостоятельно' (Continue independently).

ЗАДАНИЕ № 22. Самостоятельно примените задержания в мелодии немецкой народной песни «Кукушка»:

ЛАДОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕМЫ

Наряду с рассмотренными приемами, существенным средством преобразования музыкальной темы является ее ладовая трансформация. Этот прием вносит яркий контраст в образный строй пьесы, а также позволяет расширить возможности импровизации.

Обращаясь к ладовой трансформации, то есть к изменению лада темы, необходимо одновременно использовать и другие известные приемы, с тем чтобы обогатить свою импровизацию разнообразными средствами варьирования.

УПРАЖНЕНИЕ № 25. Проработайте приемы варьирования, при помощи которых создана нижеприведенная импровизация в жанре лирической песни:

1) Тема — это перенесенная в одноименный минор дефигурированная мелодия «Елочки»;

2) Мелодическая фигурация:

- а) гармонические ноты;
- б) вспомогательные и проходящие звуки;
- в) дублирование;

3) Соответствующие жанру сопровождение, темп, оттенки и др.

Тема

The 'Тема' is written in 2/4 time with a key signature of two flats (B-flat major). It consists of two staves. The first staff shows a melody starting on G4, moving up stepwise to D5, with a first ending (1.) and a second ending (2.). The second staff continues the melody from the first ending.

Импровизация — песня

Мягко, задумчиво

The 'Импровизация — песня' is written in 2/4 time with a key signature of two flats (B-flat major). It consists of two staves. The first staff is marked *mp* and the second staff is marked *mf*. The music features a piano accompaniment with a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The melody is characterized by a series of eighth notes and quarter notes, often beamed together.

Musical score for piano, featuring a melodic figure in the right hand and a bass line in the left hand. The right hand has a trill (tr) in the second measure.

ЗАДАНИЕ № 23. Выполните импровизации на основе ладовой трансформации данных мелодий, также используйте другие известные вам приемы варьирования.

Тема № 1. Веселые гуси

Украинская народная песня

Musical score for 'Веселые гуси' (Happy Geese), a Ukrainian folk song. The melody is in G major, 2/4 time, and consists of a single line of music.

Тема № 2. Маляр

Ф. Лещинская

Musical score for 'Маляр' (The Painter) by F. Lezhinskaya. The melody is in G major, 2/4 time, and consists of a single line of music.

V. БУКВЕННАЯ СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ АККОРДОВ

При подборе аккомпанемента к популярным песням и мелодиям, опубликованным в песенниках одной нотной строкой (то есть без сопровождения), необходимо уметь «читать» буквенные обозначения аккордов в авторской гармонизации.

Такой способ гармонизации эстрадных мелодий закрепился в музыкальной практике очевидно потому, что он намного упрощает ориентацию в функциональном многообразии аккордов и тем самым позволяет приобщиться к популярной музыке большому числу ее поклонников. Например, тоническое трезвучие в Си мажоре обозначается большой латинской буквой H, субдоминантовое — E, доминантсептаккорд F \sharp ⁷ и т. д. Здесь латинская буква означает звук, то есть бас, на котором строится какой-либо вид аккорда. Таким образом, достаточно иметь минимум теоретических знаний, — а именно: научиться строить от звуков все виды трезвучий и септаккордов, а также интервалы, — чтобы овладеть ключом к гармонизации любой мелодии, снабженной подобными обозначениями.

ЗАДАНИЕ 24. Внимательно разберите и запомните приведенные в таблице условные буквенные обозначения аккордов.

Буквенные обозначения звуков:

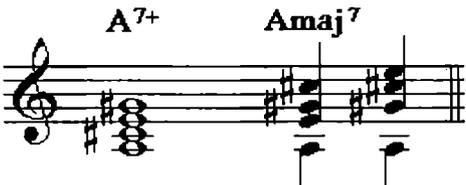
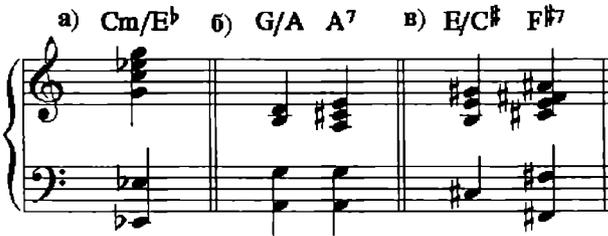
C	D	E	F	G	A	H	B
до	ре	ми	фа	соль	ля	си	си ^b

ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ АККОРДОВ

(встречающихся наиболее часто)¹

Условные обозначения аккордов	Значения аккордов	Нотные выражения аккордов
1. Одиночные большие буквы латинского алфавита: C, D, E и т. д.	Мажорные трезвучия в разных расположениях от звуков: ДО, РЕ, МИ и т. д.	
2. Cm, Dm, Em	Минорные трезвучия от звуков: ДО, РЕ, МИ и т. д.	
3. Буквы со знаками б и # D ^b , F [#]	Мажорные трезвучия от альтерированных звуков: РЕ ^b , ФА [#] и т. п.	
4. C [#] m, B ^b m	Минорные трезвучия от звуков: ДО [#] , СИ ^b и т. п.	
5. C ⁶ , F ⁶	Мажорные трезвучия с большой секстой от звуков ДО, ФА и т. п.	
6. Am ⁶ , Dm ⁶	Минорные трезвучия с большой секстой от звуков ЛЯ, РЕ и т. п.	
7. A ⁷ , C ⁷	Малый мажорный септаккорд (т.е. D ₇ по звучанию) от звуков ЛЯ, ДО и т. п.	

¹ Буквенно-цифровые обозначения аккордов, приведенные в таблице, а также музыкальные примеры в задании № 25 заимствованы из пособия В. Манилова «Учись аккомпанировать на гитаре», — Киев: «Музична Украина», 1983 г.

Условные обозначения аккордов	Значения аккордов	Нотные выражения аккордов
8. Знак «+» означает повышение на полтона. Такие обозначения, как 7^+ или maj^7 означают одно и то же: A^{7+} или A^{maj^7}	« 7^+ » или « maj^7 » означает большую септиму, т. е. большой мажорный септаккорд от какого-либо звука, например, от ЛЯ	
9. Знак «-» означает понижение на полтона. Dm^{7-5} или $D\ominus^7$.	Так обозначается малый минорный септаккорд с уменьшенной квинтой, или полууменьшенный септаккорд, например, от звука РЕ	
10. D^{5+}	Мажорное трезвучие с повышенной квинтой, т. е. увеличенное трезвучие от РЕ	
11. $D\ominus^7$ или $D\text{dim}$ означают одно и то же	Уменьшенный септаккорд от звука РЕ	
12. а) C^{9+5} ; б) A^{11-9}	а) нонаккорд (нона — большая) с повышенной квинтой от звука ДО; б) ундецимаккорд (ундецима — чистая) с пониженной ноной от звука ЛЯ	
13. а) Cm (Cm/E^b) E^b б) $G A^7$ ($G/A A^7$) A в) $E F\#^7$ ($E/C\# F\#^7$) $C\#$	а) минорное трезвучие от звука ДО на басу МИ-бемоль; б) мажорное трезвучие от звука СОЛЬ на басу ЛЯ, затем D^7 на басу ЛЯ; в) мажорное трезвучие от звука МИ на басу ДО-диез, затем D^7 на басу ФА-диез	

УПРАЖНЕНИЕ № 26. Проанализируйте пример гармонизации мелодии на основе буквенных обозначений аккордов:

Песня о далекой Родине
из телефильма «Семнадцать мгновений весны»

М. Таривердиев

The musical score consists of three systems of piano accompaniment for a melody in 4/4 time, key of B-flat major. The first system has four measures with chord symbols Dm, E7, Gm6, and A/G. The second system has three measures with chord symbols D/F#, Dm, and Gm6. The third system has five measures with chord symbols A7, Dm, Gm, A7, and Dm. The piano part uses a bass line of chords, with dynamics like *mp* and *(b)* indicated.

ЗАДАНИЕ № 25. Самостоятельно подберите аккомпанемент в соответствующей фактуре к следующим эстрадным мелодиям:

1. Бабье лето

С. Вард, П. Лозито, Паллавичини, С. Кутуньо

The musical score shows a single melodic line in 4/4 time, key of E major. It consists of four measures with chord symbols Em, H7, E7, and Am. The melody is written on a single staff.

F Em C#dim F#7 H7
 Em H7 E7 Am
 F Em C#dim F#7 H7

2. Зеленые поля летом

Дж. Темкин, П. Вебстер

Em H7 Em D7
 G Am F#7 H7
 E7 Am D7 G Em
 Am | 1. C/B H7 | 2. C/B H7 Em

3. История любви

Ф. Лей

Am E7/G# E7

Am A⁷/G F E⁷ ⊕ | 1. F E⁷

Am Dm/H E⁷ | 2. F E⁷ Amaj⁷ A⁷ Dm⁷

G⁷ Cmaj⁷ Fmaj⁷ Dm/H E⁷

Am A⁷ Dm⁷ G⁷ Cmaj⁷

Fmaj⁷ H⁷ E⁷ ⊗ ⊕ Dm/H E⁷ Am A

4. ТОЛЬКО ТЫ

Б. Рэм, Э. Рэнд

G⁶ H⁷ Em⁷

Dm⁷ G⁷ C⁶ D⁷ G⁶ H⁷ Em⁷ A⁷

Am⁷ D⁷ G⁶ H⁷

Em⁷ Dm⁷ G⁷ C⁶ Cm

Em⁷ Dm⁷ G⁷ C⁶ Cm

G⁶ E⁷ A⁷ D⁷ G⁶ D⁷ G⁶

5. Любовь настала

Р. Паулс

Em Am⁷ D⁷ G maj⁷ Cmaj⁷

F^{#7} | 1. H⁷ Em | 2. H⁷ H⁷

E⁷ Am⁷ D⁷ Gmaj⁷

Cmaj⁷ Am⁷ | 1. F^{#7} H⁷ | 2. F^{#7} H⁷

H⁷ Em Am⁷ D⁷

Gmaj⁷ Cmaj⁷ F^{#7} H⁷ Em

6. Вчера

Д. Ленон, П. Маккартни

F Em⁷ A⁷ Dm Dm/C B C⁷ F C/E
 Dm G B F A¹¹ A⁷ Dm C B Dm/A Gm C
 F A¹¹ A⁷ Dm C B Dm/A Gm C F

Fine

7. Джа-да

Б. Карлтон

F D⁷ G⁷ C⁷ F C⁺⁵
 F D⁷ G⁷ C⁷
 F D^{°7} C⁷ F D[°]
 C⁷ F D⁷ G⁷ C⁷ F

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. ПОДБОР БАСА К МЕЛОДИИ	3
II. ЗНАКОМСТВО С ФАКТУРОЙ ГОМОФОННО-ГАРМОНИЧЕСКОГО СКЛАДА. СПОСОБЫ ФАКТУРНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ АККОРДОВ	4
III. ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЖАНРОВ (ПОЛЬКА, ВАЛЬС, МАРШ, МАЗУРКА, ПЕСНЯ). ЖАНРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЛОДИИ	10
Полька	10
Вальс	15
Марш	19
Мазурка	24
Песня	27
IV. ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ МЕЛОДИЧЕСКОЙ ФИГУРАЦИИ. СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МЕЛОДИИ	30
Вспомогательные звуки	30
Дублирование	33
Гармонические ноты	36
Проходящие звуки	38
Дефигурация	40
Задержания	41
Ладовая трансформация темы	43
V. БУКВЕННАЯ СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ АККОРДОВ	46
Таблица условных буквенно-цифровых обозначений аккордов (встречающихся наиболее часто)	47

Учебное издание

Д. И. ШАЙХУТДИНОВА

**ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ
И ПОДБОР АККОМПАНИМЕНТА**

практическое учебное пособие для учащихся музыкальных школ

Ответственный

редактор

А. Спивак

Технический

редактор

Г. Логвинова

Корректор

Т. Кузнецова

Дизайн обложки

М. Сафиуллина

Сдано в набор 18.06.2008 г. Подписано в печать 28.07.2008 г.

Формат 84x108¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура School.

Тираж 3000. Заказ № 2645.

ООО «ФЕНИКС»

344082, г. Ростов н/Д, пер. Халтуринский, 80

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ОАО «ИПП «Курск».

305007, г. Курск, ул. Энгельса, 109.

E-mail: kursk-2005@yandex.ru www.petit.ru

Качество печати соответствует качеству
предоставленных заказчиком диапозитивов.

Торговый Дом
ЕНИКС

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80
Тел. (863) 261-89-53, 261-89-54, 261-89-55,
261-89-56, 261-89-57, факс 261-89-58
e-mail: torg@phoenixrostov.ru

Для крупнооптовых покупателей

Представительства в г. Москва

ул. Космонавта Волкова, д. 25/2, 1-й этаж, район метро «Войковское»
Контактное лицо — Моисеенко Сергей Николаевич
Тел. (495) 156-05-68, 450-08-35; 8-916-523-4376 ; e-mail: fenix-m@ultranet.ru

Шоссе Фрезер, д. 17, район метро «Авиамоторная»
Директор — Мячин Виталий Васильевич
Тел. (495) 107-44-98, 517-32-95, 711-79-81, 8-501-413-75-78;
e-mail: mosfen@bk.ru; mosfen@pochta.ru

Издательский Торговый Дом «КноРус»
ул. Б. Переяславская, 46, Метро «Рижская», «Проспект Мира»
Контактное лицо — Лебедев Андрей
Тел. (495) 680-02-07, 680-72-54, 680-91-06, 680-92-13; e-mail: phoenix@knorus.ru

Представительство в г. Санкт-Петербург

198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, 11, офис 17
Директор — Стрельникова Оксана Борисовна
Тел. (812) 335-34-84; e-mail: strelnikova.fenix@ptmail.ru

Представительство в г. Новосибирск

000 «ТОП-Книга». г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1
Менеджер — Михайлова Наталья
Тел. (3832) 36-10-28 доб. 1438; e-mail: phoenix@top-kniga.ru

Представительство в Украине

000 ИКЦ «Кредо». г. Донецк, ул. Университетская, 96
Тел. +38 (062) 345-63-08, 339-60-85; e-mail: moiseenko@skif.net

Самара и Тольятти

«Чакона» — книготорговая фирма
г. Самара, ул. Чкалова, 100; Тел. (846) 242-96-30
г. Тольятти. 15-й квартал, ул. Автостроителей, 56а, 2-й этаж
Тел. (8482) 30-84-17, 76-29-05
интернет магазин: www.chaconne.ru

Вы можете получить книги издательства «Феникс» по почте, сделав заказ:
344082 г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский 80, издательство «Феникс»,
«Книга-почтой», Лоза Игорю Викторовичу
Тел. 8-909-4406421, e-mail: tvoyakniga@mail.ru

Сайт Издательства «Феникс» <http://www.phoenixrostov.ru>

По вопросам издания книг:

Тел. 8-863-2618950; e-mail: office@phoenixrostov.ru

ISBN 978-5-222-14000-0

9 785222 140000

