

А. В. ПЕТЕРСОН
М. В. ЕРШОВ

ГАРМОНИЯ В ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКЕ

Учебное пособие для СПО

- П 29 Петерсон А. В.** Гармония в эстрадной и джазовой музыке : учебное пособие для СПО / А. В. Петерсон ; М. В. Ершов. — Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. — 144 с. (+ CD). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-6021-2 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-4495-0821-8 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

ISMN 979-0-66005-660-8 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Данное пособие адресовано студентам средних специальных музыкальных учебных заведений, в первую очередь, — исполнителям на клавишных инструментах и гитаристам, играющим современную эстрадную музыку. Материал, изложенный в этом пособии, необходим аранжировщикам и музыкантам, которые хотят научиться импровизировать и сочинять музыку в современных эстрадных стилях. Особый интерес издание представляет для музыкантов, получивших академическое музыкальное образование, но не владеющих эстрадно-джазовым гармоническим языком.

Книга состоит из двух частей. В первой части изложены основы эстрадно-джазовой гармонии, которые позволят исполнителям овладеть современным гармоническим языком и играть в любых эстрадных стилях. Вторая часть посвящена углублённому изучению современной эстрадно-джазовой гармонии и адресована джазовым музыкантам, импровизаторам, аранжировщикам и теоретикам современной музыки.

Компакт-диск, идущий в комплекте с пособием, сделает обучение более продуктивным и интересным.

УДК 78
ББК 85.315

- П 29 Peterson A. V.** Harmony in pop and jazz music : textbook for SVE / A. V. Peterson ; M. V. Yerшов. — Saint Petersburg : Lan : THE PLANET OF MUSIC, 2021. — 144 pages. (+ CD). — Text : direct.

The study guide is intended for the students of music secondary special educational institutions, firstly, for keyboard players and guitarists, playing modern pop music. The material presented in the book is necessary for the arrangers and musicians who want to learn improvising and composing music in modern pop styles. The study guide is of special interest for the musicians who got academic music education, but do not master pop-jazz harmonic language.

The book consists of two parts. The first part presents the fundamentals of pop-jazz harmony, which will let the performers master modern harmonic language and play in any pop styles. The second part is devoted to enhanced studying of modern pop-jazz harmony and is intended for jazz musicians, improvisators, arrangers and theorists of modern music. The CD which is enclosed to the study guide will make the process of studying more efficient and interesting.

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

© Петерсон А. В., Ершов М. В., 2021
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2021
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2021

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга адресована самому широкому кругу музыкантов. В первую очередь исполнителям на клавишных инструментах и гитаристам, играющим современную эстрадную музыку. Кроме этого, материал, изложенный в пособии, необходим аранжировщикам и музыкантам, которые хотят научиться импровизировать и сочинять музыку в современных эстрадных стилях. Особый интерес издание представляет для музыкантов, получивших академическое музыкальное образование, но не владеющих эстрадно-джазовым гармоническим языком. Для освоения данного материала необходимо знать как минимум нотную грамоту и элементарную теорию музыки, особенно в разделе интервалов и строения гамм.

Термин «эстрадная музыка» в контексте этой книги следует понимать в самом широком смысле — как всю современную музыку, звучащую последние 100 лет за исключением академической классики и некоторых образцов народного фолка. В первую очередь это джазовая музыка во всех своих разнообразных проявлениях, рок музыка со всеми стилистическими составляющими, так называемая «популярная» музыка, авторская песня, романсы, блюз, латиноамериканская музыка и многие другие современные музыкальные направления.

Понятия эстрадно-джазовой гармонии формировались на основе классической академической традиции на протяжении последних ста лет благодаря бесценному опыту музыкантов-практиков и аранжировщиков (в основном джазовых). В настоящий момент эстрадно-джазовая гармония вышла за пределы понятий классической школы и стала наиболее практичной и актуальной для исполнения, аранжировки и сочинения современной музыки.

Книга состоит из двух частей. В первой части изложены основы эстрадно-джазовой гармонии, которые позволят исполнителям овладеть современным гармоническим языком и играть в любых эстрадных стилях. Вторая часть посвящена углублённому изучению современной эстрадно-джазовой гармонии и адресована джазовым музыкантам, импровизаторам, аранжировщикам и теоретикам современной музыки.

Компакт-диск, идущий в комплекте с учебником, сделает обучение более продуктивным и интересным.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ОСНОВЫ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЙ ГАРМОНИИ

СПЕЦИФИКА ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЙ ГАРМОНИИ

Детальное сравнение классического академического и современного эстрадно-джазового подхода к вопросам изучения гармонии выходит за рамки задач этой книги, но в учебных целях будет правильно обратить внимание на наиболее яркое отличие этих двух подходов — отношению к обращению аккордов. В классической гармонии обращением аккордов уделяется самое пристальное внимание, что отражается на условных обозначениях аккордов и методике подачи теоретического материала. Современная эстрадно-джазовая гармония на фоне усложнения вертикали за счёт добавочных тонов практически отказалась от обращения аккордов. Это отличие создаёт некоторую сложность в изучении эстрадно-джазовой гармонии студентами с академическим образованием и огромную путаницу в буквенно-цифровом обозначении аккордов. Итак, эстрадно-джазовая гармония — это гармония, основанная на аккордах в основном виде, почти полностью исключая обращения аккордов. Бас при этом играет наиважнейшую роль, являясь фундаментом всего звукового построения. Эта особенность повлияла на обозначение аккордов в эстрадно-джазовой музыке.

ОБОЗНАЧЕНИЕ АККОРДОВ

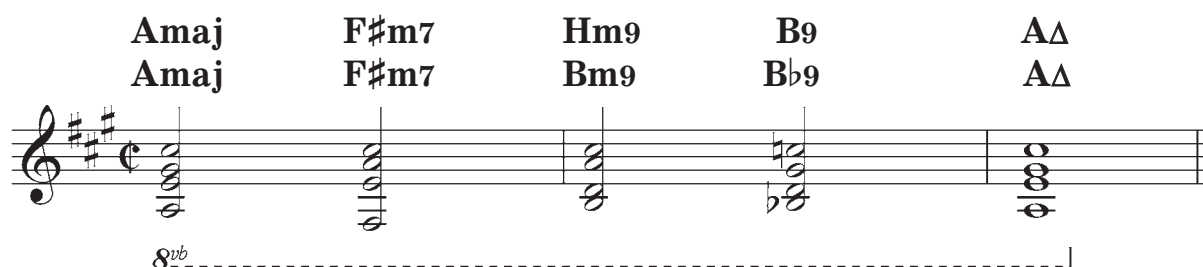
Аккорд — это три или более звуков, звучащих одновременно. Очень часто эти звуки могут быть расположены по терциям, но современная гармония включает в себя очень много созвучий и не терцового строения. Вообще, в рамках эстрадно-джазовой гармонии правильнее уделять наибольшее внимание интервалам, образующимся между басом аккорда и каждым аккордовым звуком, чем интервалам образующихся между соседними тонами аккорда.

Для обозначения аккордов принята система условных обозначений. Вначале обозначения аккорда стоит латинская буква, указывающая на высотное положение баса аккорда. Это буква даёт первую часть названия аккорда:

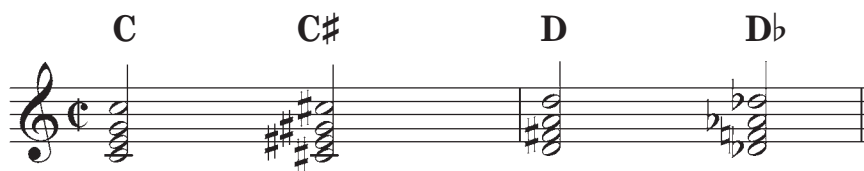
С	D	E	F	G	A	H(B)	B
до	ре	ми	фа	соль	ля	си	си-бемоль

К сожалению, аккорды с басом *си* и *си-бемоль* могут обозначаться по-разному, что создаёт некоторую путаницу. Чаще всего вы будете встречаться с обозначением баса аккорда *си* как H, и в этом случае B будет обозначать аккорд с басом *си-бемоль* — это европейская традиция буквенных обозначений аккордов. Но вам могут попасться американские

джазовые ноты, где аккорд с басом *си* обозначается как B, аккорд с басом *си-бемоль* в этом случае обозначается как B \flat . Так, обозначения баса аккордов в одной и той же аккордовой последовательности в разных записях могут выглядеть по-разному. В данном пособии будет использоваться обозначение баса аккорда *си* как B, а обозначение баса аккорда *си-бемоль* как B \flat , так как большинство гармонических примеров заимствовано из американской джазовой музыки.

После латинской буквы может стоять знак # или \flat . Знак # (диез) повышает бас аккорда (и весь аккорд) на полтона, знак \flat (бемоль) понижает бас аккорд (и весь аккорд) на полтона.

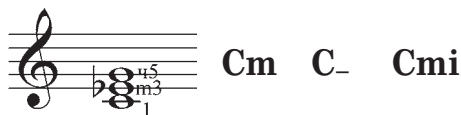

После латинской буквы и знаков альтерации баса добавляются обозначения, указывающие на качественные характеристики аккорда. К сожалению, здесь нет единой системы записи и на практике можно встретить различные обозначения одних и тех же аккордов. Ниже приводятся наиболее распространённые обозначения различных аккордов построенных от ноты до. Для удобства все аккорды приводятся в узком расположении. Помните, в эстрадно-джазовой гармонии крайне важны интервалы, образующиеся между басом и всеми аккордовыми звуками, поэтому у каждой ноты стоит соответствующее обозначение.

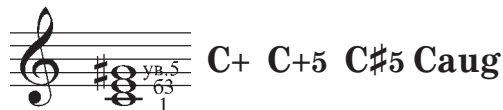
Мажорное трезвучие

Минорное трезвучие

Увеличенное трезвучие

Уменьшенное трезвучие

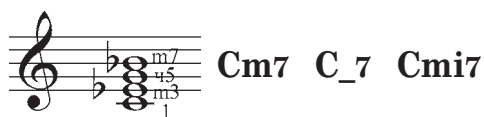
Большой мажорный септаккорд

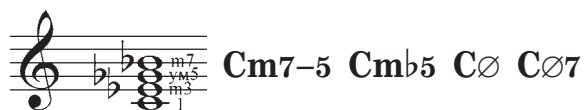
Доминантсептаккорд

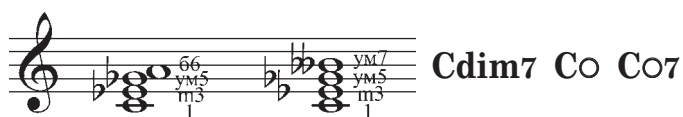
Минорный септаккорд

Полууменьшенный септаккорд

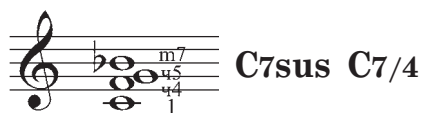
Уменьшенный септаккорд

Аккорд с квартой

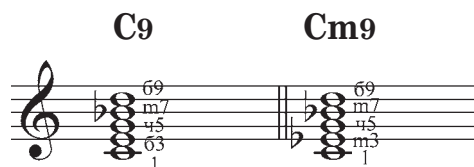

Септаккорд с квартой

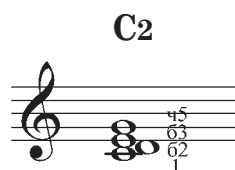

Дополнительно к аккорду могут быть добавлены различные надстройки, которые обозначаются арабскими цифрами. Все надстройки сопоставляются с основным тоном аккорда:

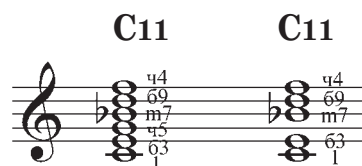
9 — большая нона или девятая ступень (большая секунда через октаву). В нонаккордах в основании предполагается септаккорд.

Иногда для обозначения добавочной ступени большой секунды к трезвучию (а не к септаккорду) используют обозначение 2.

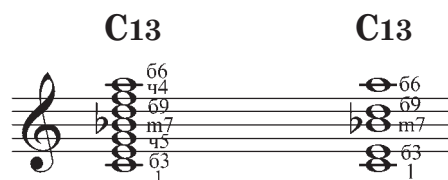
11 — одиннадцатая ступень (чистая кварта через октаву). В аккордах с 11-й ступенью в основании предполагается нонаккорд (такой аккорд называется ундецимаккорд), но на практике в аккордах, состоящих более чем из 4 разных звуков, часто пропускаются некоторые тона.

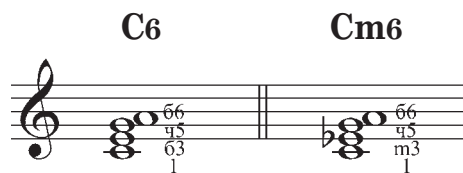
Иногда для обозначения добавочной ступени чистой кварты к трезвучию или септаккорду (а не к нонаккорду) используют обозначение 4.

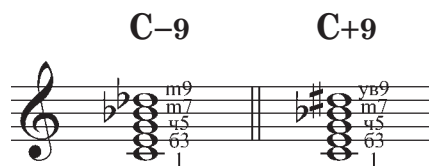
13 — тринадцатая ступень (большая секста через октаву). В аккордах с 13-й ступенью в основании предполагается доминантсептаккорд, 9-я и 11-я ступень (такой аккорд называется терцдецимаккорд). Повторимся, на практике в аккордах, состоящих более чем из 4 разных звуков, часто пропускаются некоторые тона.

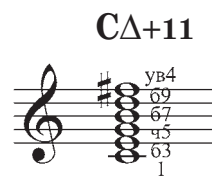
6 — шестая ступень (большая секста). Такое обозначение надстройки большой сексты принято использовать в минорных и мажорных аккордах, где в основании построения нет доминантсептаккорда.

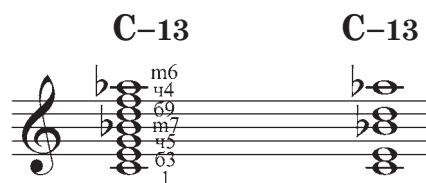
Некоторые надстройки аккорда могут быть альтерированы. Девятая ступень может быть повышена или понижена на пол тона.

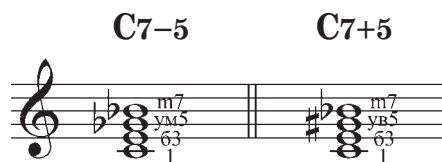
Одинадцатая ступень может быть повышена на пол тона.

Тринадцатая ступень иногда может быть понижена на пол тона.

Иногда альтерировается пятая ступень аккорда.

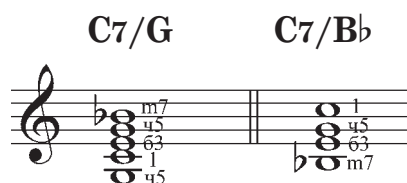

В аккорде может быть несколько надстроек, в том числе и альтерированных.

Чтобы избежать путаницы, используйте для обозначения альтераций аккордовых звуков и надстроек знаки + и −, а для обозначения альтерации всего аккорда знаки диез (#) или бемоль (b).

Как уже было отмечено, современная эстрадно-джазовая гармония практически отказалась от обращения аккордов, и каждый аккордовый тон, прежде всего, нужно интервально соразмерять с басом аккорда. Однако в некоторых случаях обращения аккордов всё же используются. Для обозначения таких аккордов принято использовать две латинские буквы, первая указывает на высотное расположение и качество аккорда, а вторая обозначает бас.

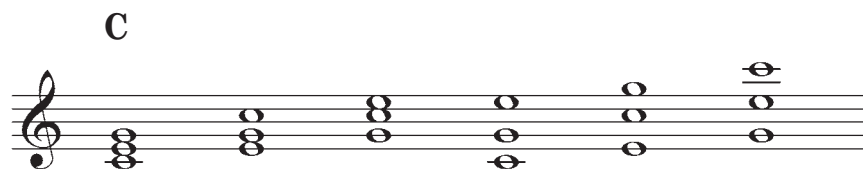

Далее мы более подробно и системно рассмотрим вопросы строения различных аккордов и построения гармонических последовательностей.

ТРЕЗВУЧИЯ

Начинать знакомство с эстрадно-джазовой гармонией следует с трезвучий. Трезвучия очень часто встречаются в самой разной музыке, кроме того, именно трезвучия лежат в основе подавляющего большинства более сложных аккордов.

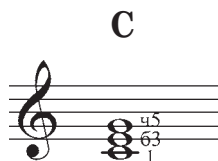
Классическое определение трезвучия: трезвучием называется аккорд, состоящий из трёх разных звуков, которые располагаются по терциям или могут быть расположены по терциям.

Классическое определение трезвучия можно перефразировать с учётом специфики эстрадно-джазового мышления: трезвучием называется аккорд, в состав которого входят три разных звука — основной тон, терцовый тон и квинтовый тон.

Существует четыре вида трезвучий.

Мажорное трезвучие, которое ещё называют большим трезвучием или большим мажорным трезвучием. Оно состоит из основного тона (1), большой терции (б. 3) и чистой квинты (ч. 5).

Мажорное трезвучие можно назвать самым благозвучным и самым главным, так как его звуки совпадают с первыми пятью обертонами натурального звукоряда, присутствующие внутри каждого звука (гитаристы и прочие струнники могут вспомнить натуральные флажолеты).

Минорное трезвучие, которое ещё называют малым трезвучием или малым минорным трезвучием. Оно состоит из основного тона (1), малой терции (м. 3) и чистой квинты (ч. 5).

Уменьшенное трезвучие, состоящие из основного тона (1), малой терции (м. 3) и уменьшенной квинты (ум. 5).

Увеличенное трезвучие, состоящие из основного тона (1), большой терции (б. 3) и увеличенной квинты (ув. 5).

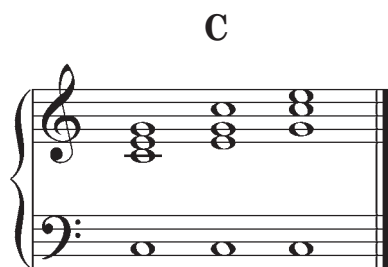
Мажорное и минорное трезвучия самые важные и часто встречающиеся аккорды в современной музыке, значительно реже встречается уменьшенное трезвучие и ещё реже увеличенное.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРЕЗВУЧИЙ

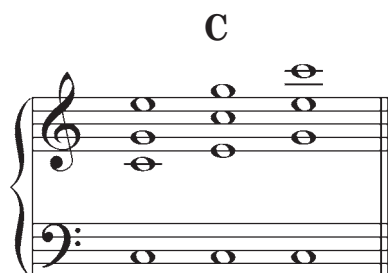
В отличие от классики, в джазовой и эстрадной музыке не принято записывать каждый аккорд нотами. Отталкиваясь от буквенно-цифрового обозначения аккордов и стилистических особенностей произведения, исполнителю приходится самому решать какие ноты следует играть во время гармонического аккомпанемента. Это даёт музыканту определённую свободу и накладывает на него дополнительную ответственность. Поэтому необходимо уделить должное внимание вопросу расположения трезвучий, а также голосоведению при соединении нескольких трезвучий в гармоническую последовательность.

Для начала познакомимся с многоголосьем, которое образуется четырьмя голосами. Такое многоголосье называется четырёхголосным сложением и лежит в основе учебного курса изучения классической гармонии. Трезвучия в четырёхголосном сложении могут быть в тесном, широком или смешанном расположении. Интервал, образующийся между первым (верхним) и третьим голосом аккорда, даёт классификацию расположения аккорда, при этом бас (нижний голос аккорда) может быть на любом интервальном расстоянии от третьего голоса и в расчёт не принимается. Почти всегда удваивается основной тон трезвучия (он звучит в басу и ещё в одном из голосов).

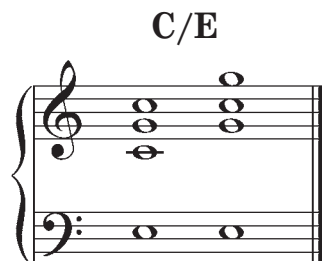
При тесном расположении интервал между первым (верхним) и третьем голосом меньше октавы.

При широком расположении интервал между первым (верхним) и третьем голосом больше октавы.

При смешанном расположении интервал между первым (верхним) и третьим голосом равен октаве. В трезвучиях смешанное расположение встречается в аккордах с терцовым тоном в басу (в секстаккордах).

Тесное и широкое расположение трезвучий очень часто встречается в современной эстрадной музыке, смешанное же расположение трезвучий встречается довольно редко, так как в современной эстрадно-джазовой гармонии практически не используются обращения аккордов.

ГАРМОНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ТРЕЗВУЧИЙ. ГОЛОСОВЕДЕНИЕ В ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКЕ

Одна из главных целей настоящего пособия научить музыканта играть аккомпанемент в различных стилях, используя буквенное обозначение аккордов. Начинать обучение и знакомиться с различными видами голосоведения в эстрадной музыке целесообразно с построения аккордовых последовательностей из трезвучий. Переходя к практическим примерам гармонических последовательностей, мы будем пользоваться двумя нотными станами — на нижнем стане мы будем записывать бас, а на верхнем — остальные звуки аккорда. Такая запись наиболее удобна при изучении эстрадной гармонии. Несколько слов о тесситуре, в которой исполняется аккордовый аккомпанемент. Тесситура — это часть диапазона инструмента, используемого в произведении. Хотя аккомпанемент сильно зависит от стиля произведения и тембра инструмента, в подавляющем большинстве случаев звуки аккордов находятся в малой и первой октаве. Исключение составляет бас, который может находиться в малой, большой, контроктаве и даже субконтроктаве.

В отличие от классической гармонии, в эстрадной музыке нет жёстких правил голосоведения при соединении аккордов. Всё, что звучит красиво и стильно (органично вписывается в стилистику произведения) правильно. Многие приёмы голосоведения, которые считаются в классике нежелательными, в эстрадной музыке часто применяются (например, параллельные квинты).

Однако очень часто при соединении аккордов общие звуки остаются на месте, а различные двигаются на минимальный интервал. Такая закономерность заимствована из классической гармонии. Для начала соединим несколько трезвучий в тесном расположении с общими тонами, пользуясь этим правилом.

В эстрадно-джазовой гармонии нужно каждый тон аккорда сопоставлять с басом, поэтому в нотных примерах аккордовые тона обозначены соответствующими цифрами. Для удобства записи используются сокращённые обозначения: 1 — тоника, 3 — большая терция, м. 3 — малая терция, 5 — квинта, -5 — уменьшенная квинта. В дальнейшем появятся обозначения добавочных тонов и альтераций.

C Am Dm G Em Am Dm G C

В классической гармонии, при соединении аккордов в секундовом соотношении, принято вести голоса аккордов в противоположную сторону по отношению к движению баса. Это правило часто используется и в эстрадной музыке (обратите внимание на первые 3 аккорда).

C Dm Em Am Dm G C

В отличие от классической школы в эстрадно-джазовом аккомпанементе, очень часто используется параллельное голосоведение, особенно при секундовом соотношении аккордов. Параллельное голосоведение это прямое движение голосов на один и тот же интервал вместе с басом аккорда. Лучший способ освоить данное голосоведение сыграть мажорную гамму аккордами. Красивее всего будет звучать последовательность, в которой верхний голос терцовый тон аккорда.

C Dm Em F G Am Bø C

«Барбершоп-гармония» (англ. barbershop — парикмахерская), *парикмахерская гармония*, активно используемая в традиционном джазе исполнителями на банджо и гитаре, основанная на параллельном хроматическом движении аккордов, яркий пример параллельного голосоведения.

При построении гармонических последовательностей часто используется перемещение аккордов. Перемещением аккорда называется его повторение в измененном виде; перемещение меняет мелодическое положение или расположение аккорда — или и то и другое одновременно. Это позволяет выстраивать красивые мелодические линии в верхнем голосе и решает проблему изменения тесситуры.

C Am Dm G

C Am Dm G C

Если в гармонической последовательности соединять все аккорды по правилам плавного голосоведения, тесситура аккомпанемента может перейти в неприятный диапазон.

Иногда аккордовые голоса могут двигаться не к ближайшим звукам нового аккорда по правилу плавного голосоведения, а скачком, часто при этом меняя расположение аккорда. Особенно эффектно такой скачок воспринимается в верхнем голосе (это похоже на перемещение во время смены аккорда). Уделяйте особое внимание верхнему голосу аккорда, именно он больше всего заметен в аккордовом аккомпанементе.

C Am Dm G C Am Dm G C