

64

Дж. Джуффри. Четыре брата

Moderato

The musical score consists of three staves of music. The top staff starts with a chord labeled 'D,'. The middle staff starts with 'C maj⁷'. The bottom staff starts with 'E m⁷'. The music continues with chords 'A,' and 'Dm⁷' in the top staff; '1 Dm⁷' and 'G,' in the middle staff; and 'C maj⁷' in the bottom staff.

Нередко песни начинаются с аккорда IV ступени

65

Х. Кармайкл. Звездная пыль

Moderato

The musical score consists of two staves of music. The top staff starts with 'F maj⁷'. The bottom staff starts with 'C maj⁷'. The music continues with chords 'Em⁷', 'A,' and 'Dm⁷'.

или V:

66

В. Янг, Н. Вашингтон. Стелла в звездном свете

Moderato

The musical score consists of two staves of music. The top staff starts with 'Cb m^{7bs}'. The bottom staff starts with 'Cm⁷'. The music continues with chords 'F_b^{7bs}', 'Gm⁷', 'Cs', 'F₉', and 'Bb maj⁷'.

Типичным также является переход в начале песни в параллельный минор по схеме I — VII ϑ — III χ — VI m^{+6} .

67

С. Ромберг. Вернись, любимый

Moderato

The musical score consists of two staves of music. The top staff starts with 'G maj⁷'. The bottom staff starts with 'G maj⁷'. The music continues with chords 'F# m^{7bs}', 'B,^{b9}', 'E m⁷', 'A,' in the top staff; and 'A,' and 'D,' in the bottom staff.

Moderato

F maj⁷ (Dm⁷) E_ø A,_# Dm⁷ G,
Cm⁷ F,₊ Bb maj⁷ Bbm⁷ Eb,
Am⁷ Abm⁷ Db_ø Gm⁷
C,₊ Am⁷ Ab,₊ Gm⁷ Gb,

Большое влияние на развитие песенного жанра оказал блюз. Для него характерно использование в начале песни доминантсептаккорда на IV ступени. Поэтому нередко песни аме-

риканских композиторов начинаются с аккордов I—IV_x, например известная песня Дж. Гершвина «Будьте добры» («Lady Be Good»), «Нерешительный» («Undecided») Ч. Шеверса и др.

Moderato

G maj⁷ C,₊ G maj⁷ Bb_ø
Am⁷ D⁷ G maj⁷

Moderato

C maj⁷ C maj⁷ F,
F,₊ D_ø Dm⁷ G,₊ C maj⁷

Очень часто в песнях разделы *B* пишутся в новых тональностях. Переход в них — отклонение или модуляция — осуществляется в конце предыдущего раздела *A*. Наиболее характерны модуляции в тональности IV и V ступеней по отношению к первоначальной (например, известная песня Б. Стрейхорна и Д. Эллингтона «Атласная кукла»). Встречаются также отклонения

в разделе *B* типа III—bIII—II—bII—I (хроматические) и модуляции по тонам вниз: IV—bIII.

Учение о модуляции является одним из важнейших разделов гармонии, поэтому гитаристу-аккомпаниатору необходимо научиться правильно анализировать гармонические последовательности, в которых встречаются отклонения или модуляции.

О наступлении отклонения в другую тональность можно судить по появлению недиатонических аккордов на соответствующих ступенях. Так, смена качества с доминантового на минор-

<i>фа мажор</i>	<i>ми-бемоль мажор</i>	<i>си-бемоль мажор</i>
$Gm^7 - C, - F_{maj}^7$	$Gm^7 - G_{bm}^7 - F_{m^7} - B_{b}, - E_{bmaj}^7$	$Gm^7 - Cm^7 - F, - B_{bmaj}^7$
II - V - I	III - \flat III - II - V - I	VI - II - V - I

Как правило, в песнях периода свинга в основе модуляции лежит принцип общих аккордов для основной и новой тональностей. Аккорд, носящий определенную функцию в предшествующей тональности, приобретает новое значение и новую функцию в последующей тональности. Завершается модуляция соответствующим кадансом (отрезком диатонических, хроматических или квинтовых моделей) новой тональности.

При анализе гармонической последовательности с модуляциями или отклонениями в другие тональности можно воспользоваться таблицей 71.

71

M	m^7		X	O	\emptyset
I	V	II	III	VI	V
C	G	B \flat	A \flat	E \flat	F
D \flat	A \flat	B	A	E	G \flat
D	A	C	B \flat	F	G
E \flat	B \flat	D \flat	B	G \flat	A \flat
E	B	D	C	G	A
F	C	E \flat	D \flat	A \flat	B \flat
G \flat	D \flat	E	D	A	B
G	D	F	E \flat	B \flat	C
A \flat	E \flat	G \flat	E	B	D \flat
A	A	E	G	F	C
B \flat	F	A \flat	G \flat	D \flat	E \flat
B	B	G \flat	A	G	D

В вертикальном ряду в кружочках выписаны буквенные символы аккордов, а в верхнем горизонтальном ряду — их качества. Пользуясь таблицей, можно определить функцию любого диатонического аккорда гармонической модели. Например, определим возможные функции аккорда Dm^7 . Для этого надо найти пересечение горизонтали (D) с вертикальными строчками от качества m^7 . Находим букву С против второго столбца, $B\flat$ — против третьего и F — против шестого. Это означает, что аккорд Dm^7 является

ный на V ступени, то есть появление, например, в до мажоре аккорда Gm^7 вместо G^7 свидетельствует о возможном отклонении в тональности:

ся II ступенью в тональности до мажор, III — в си-бемоль мажоре и VI — в фа мажоре. Соответственно можно представить себе дальнейшее движение гармонии в новый тональный центр согласно изученным диатоническим, хроматическим и квинтовым моделям.

В джазовой музыке анализ отклонений и модуляций несколько отличается от принятого в классике. Не вдаваясь в подробный теоретический анализ, рассмотрим этот вопрос с точки зрения классификации септаккордов на пять классов, чтобы выработать некоторые практические правила характерных для песенного жанра модуляций.

Таблица 72 показывает общие септаккорды для тональностей I и II степеней родства. Так, в тональностях I и V ступеней по отношению к первоначальной (то есть тональностях первой степени родства) находим по три общих септаккорда; по одному общему септаккорду имеют тональности I—II и I—VII ступеней. От тональности до мажор это выглядит так, как на таблице 72.

72

Тональности	Общие аккорды			То же по до мажору
(I):	II	IV	VI	(C): II IV VI
				$Dm^7 F_{maj}^7 A_{m^7}$
(IV):	VI	I	III	(F): VI I III
(I):	I	III	VI	(C): I III VI
				$C_{maj}^7 E_{m^7} A_{m^7}$
(V):	IV	VI	II	(G): IV VI II
(I):		III		(C): III
				E_{m^7}
(II):		II		(D): II
(I):		II		C II
				Dm^7
(\flat VII):		III		(B \flat): III

Таким образом, в соответствующие тональности можно модулировать без изменения качества (но со сменой функции) аккорда, взятого за основу перехода в последующую тональность. Например, переход из тональности до мажор в фа мажор можно осуществить по схеме:

(C): I - II = (F): VI - II - V - I
 $C\text{ maj}^7 - D\text{ m}^7 = D\text{ m}^7 - G\text{ m}^7 - C, - F\text{ maj}^7$

Модуляция в новую тональность требует изменения качества одной из ступеней предыдущей. Например, для модуляции в тональность III низкой ступени (до мажор — ми-бемоль мажор) нужно изменить качество аккорда на I, IV, V или II ступенях, а именно: $F\text{ maj}^7$ на $F\text{ m}^7$; G^7 на $G\text{ m}^7$; $C\text{ maj}^7$ на $C\text{ m}^7$ или $D\text{ m}^7$ на $D\emptyset$, так как $F\text{ m}^7$, $G\text{ m}^7$, $C\text{ m}^7$ и $D\emptyset$ суть аккорды II, III, VI и VII ступеней ми-бемоль мажора.

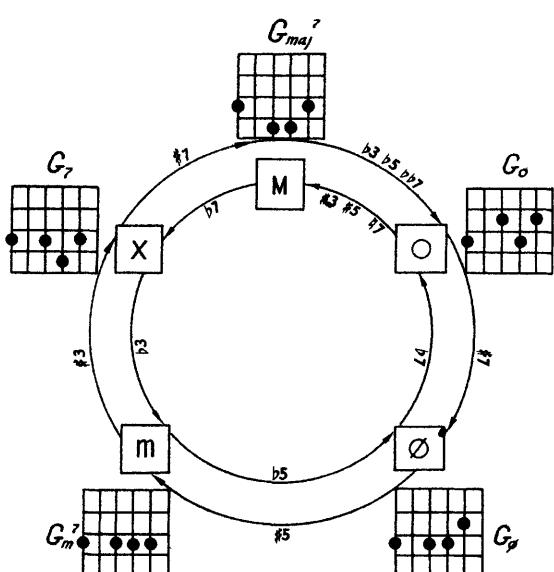
Один из вариантов перехода в новую тональность такой:

(C): I - IV -(E \flat): II - V - I
 $C\text{ maj}^7 - F\text{ maj}^7 - F\text{ m}^7 - A\text{ } \flat - E\text{ } \flat\text{ maj}^7$

Наиболее часто используется модуляция через II—V в тонику последующей тональности. В приведенном выше примере произошло изменение качества M на m ($F\text{ maj}^7 - F\text{ m}^7$).

Рассмотрим изменения в составе аккордов при смене качества, то есть при переходе септаккордов из одного класса в другой. Для того чтобы перейти из септаккорда мажорного класса M в септаккорды других четырех классов, необходимо альтерировать ряд ступеней. Схематически это можно изобразить так:

73

Для плавного перехода при смене качества альтерируется минимальное количество звуков аккорда. Например, при переходе из G^7 в $G\text{ m}^7$ альтерируется один звук — $b3$, а из G^7 в G_o — три звука: $b3$, $b5$ и $b7$. Очевидно, что вторая последовательность звучит значительно резче, чем первая.

Для закрепления материала с помощью таблицы проанализируйте гармоническую схему популярной песни Дж. Керна «Ты для меня все» («All The Things You Are») в тональности ля-бемоль мажор. Запишем партию аккомпанемента этой песни септаккордами:

$F\text{ m}^7 | B\text{ } \flat\text{ m}^7 | E\text{ } \flat, | A\text{ } \flat\text{ maj}^7 | D\text{ } \flat\text{ maj}^7 | G, | C\text{ maj}^7 | C_6 |$
 $A\text{ m}^7 | C\text{ m}^7 | F\text{ m}^7 | B\text{ } \flat, | E\text{ } \flat\text{ maj}^7 | A\text{ } \flat\text{ maj}^7 | D, | G\text{ maj}^7 |$
 $E\text{ m}^7 | D, | G\text{ maj}^7 | G_6 | F\#_6 | B, | E\text{ maj}^7 | C, | C^{\#5} | F\text{ m}^7 | B\text{ } \flat\text{ m}^7 |$
 $E\text{ } \flat, | A\text{ } \flat\text{ maj}^7 | D\text{ } \flat\text{ maj}^7 | D\text{ } \flat\text{ m}^7 | C\text{ m}^7 | B_0 | B\text{ } \flat\text{ m}^7 | E\text{ } \flat, |$
 $A\text{ } \flat_6 | A\text{ } \flat_6 ||$

Теперь выпишем схему в виде цифрованного баса. Первые пять тактов представляют собой одну из моделей квинтового круга:

(A \flat): VI | II | V | I | IV |

Однако в следующем такте на VII ступени от A \flat вместо диатонического аккорда $G\emptyset$ употреблен доминантсептаккорд G^7 . Он является V ступенью новой тональности до мажор, стало быть, далее идет отклонение в эту тональность (C): V | I $^{+6}$. Затем следует аккорд $C\text{ m}^7$, появление которого в до мажоре также свидетельствует о предстоящем новом отклонении. Пользуясь таблицей, находим, что аккорд $C\text{ m}^7$ может быть II ступенью в си-бемоль мажоре, III — в ля-бемоль мажоре и VI — в ми-бемоль мажоре. Если бы это было отклонение в си-бемоль мажор, то после $C\text{ m}^7$ должен был бы следовать $F^7(V)$, а не $F\text{ m}^7$, как написано в партии. Наличие через такт доминантсептаккорда $B\text{ } \flat^7$ говорит об отклонении в ми-бемоль мажор. В пяти последующих тактах происходит закрепление новой тональности: (E \flat): VI | II | V | I | IV . Далее — отклонение в тональность соль мажор.

Предлагаем самостоятельно закончить анализ гармонии этой песни и сверить результат с окончательной схемой, записанной в виде цифрованного баса:

(A \flat): VI | II | V | I | IV | (C): V | I | I $^{+6}$ | (E \flat): VI |
II | V | I | IV | (G): V | I | VI | II | V | I | I $^{+6}$ | (E): II |
V | I | (A \flat): III \times $^{\#5}$ | VI | II | V | I | IV | IV $_m$ | III |
b \flat III $_o$ | II | V | I $^{+6}$ | I $^{+6}$ ||

Проиграйте аккомпанемент с надстройками некоторых аккордов, обращая внимание на места переходов в новую тональность.

74 A

(Ab) : \bar{II} \bar{I} \bar{V} \bar{I} \bar{IV} (C) : \bar{V} \bar{I} \bar{I} \bar{I} \bar{I} \bar{I} \bar{I} \bar{I} \bar{I}

F_m^7 B_{bm}^7 E_b9 $A_{bmaj}7$ $D_{bmaj}7$ G_7 $C_{maj}9$ C_6 C_m^7 F_m^7

Guitar Tab

Musical Notation

\bar{V} \bar{I} \bar{IV} (G) : \bar{V} \bar{I} \bar{V} \bar{I} \bar{I} \bar{I} \bar{V} \bar{I} \bar{I} \bar{I}

B_{b13} $E_{bmaj}7$ $A_{bmaj}7$ D_7 $G_{maj}7$ E_m^7 A_m^7 D_9 $G_{maj}7$ G_6

Guitar Tab

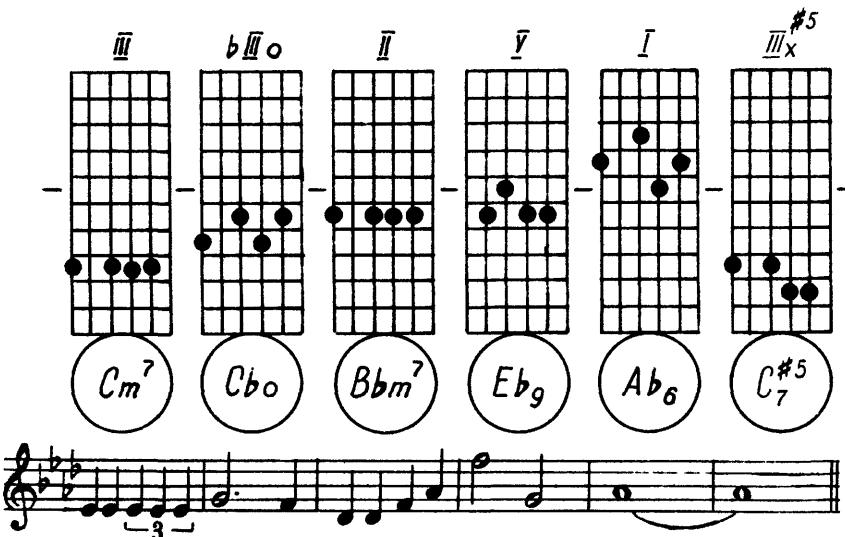
Musical Notation

(E) : \bar{II} \bar{V} \bar{I} (Ab) : $\bar{III}x^{\#5}$ \bar{V} \bar{II} \bar{V} \bar{I} \bar{IV} $\bar{IV}m$

$F_{\#m}^{11}$ B_7^{b9} $E_{maj}7$ $C_7^{\#5}$ F_m^7 B_{bm}^7 E_b9 $A_{bmaj}7$ $D_{bmaj}7$ D_{bm}^7

Guitar Tab

Musical Notation

Форма $A-A-B-A$, состоящая из 32 тактов, типична для периода свинга. Однако многие джазовые пьесы того времени написаны в иных формах. Можно упомянуть такие популярные темы, как «Вчера» («Yesterday») Дж. Керна, «Лора» («Laurie») Дж. Раксина и «Нежно» («Tenderly») В. Гросса ($A-A_1$, 32 такта); «Начало танца» («Begin The Beguine») К. Портера ($A-A_1-A_2-A_3$, $B-B_1$, 64+32 такта, форма, близкая вариационной); «Ночью и днем» («Night And Day») К. Портера ($A-A-B-A_1$, 48 тактов); «Я помню апрель» («I Remember April») Д. де Пауля, П. Джонстона и Д. Рея ($A-B-A_1$, 48 тактов) и др.

2 ПРИМЕНЕНИЕ ПОВОРОТНОЙ СХЕМЫ ПРИ АНАЛИЗЕ ОТКЛОНЕНИЙ И МОДУЛЯЦИЙ

Поворотную схему можно использовать и в том случае, когда в гармонической схеме аккомпаниемента есть модуляции или отклонения в другие тональности. С помощью схемы определяют, в какую тональность произойдет отклонение и каково вероятное движение септаккордов в новый тональный центр.

Разберем для примера часто встречающуюся в практике гармоническую последовательность с отклонением в субдоминантовую тональность:

Cmaj⁷-C \ddagger o | Dm⁷-G,**| C**maj⁷-Am⁷ | Dm⁷-G,**| G**m⁷-C,**|**
Fmaj⁷-F \ddagger o | E m⁷-Am⁷ | Dm⁷-G,**||**

Первые четыре такта представляют собой отрезки хроматической и квинтовой моделей и легко иллюстрируются поворотной схемой. В пятом такте партии указан аккорд Gm⁷, а в схеме на V ступени обозначен доминантсептаккорд от соль. Такое несовпадение говорит о возможном отклонении в другую тональность. Известно, что

минорное качество может быть на II, III и VI ступенях мажорного лада. Повернем круг схемы по часовой стрелке на одно деление так, чтобы символ оказался в прорези II (вместо символа D). Тогда в прорези I появится новый тональный центр, при этом указанный в партии аккомпанемента путь в новый центр через C⁷ не единственный. Из схемы видно, что возможно и хроматическое движение в Fmaj⁷ через Gb⁷ или Gbmaj⁷. Естественно, что следующий за Fmaj⁷ аккорд F#io нужно рассматривать как #Io от новой тональности. Следовательно, в виде цифрованного баса эти восемь тактов партии можно записать так:

(C): III - VI | II - V ||

В данном примере несложно сразу найти новый тональный центр. Но в случае его несовпадения с партией следует передвигать круг таким образом, чтобы символ G появлялся в прорезях VI и III. Иными словами, появление в *до мажоре* аккорда *Gm⁷* свидетельствует о возможном отклонении в *фа, си-бемоль* или *ми-бемоль мажор*, что легко установить с помощью схемы.

Итак, схема позволяет анализировать гармонические последовательности, указывая при этом на возможные отклонения и модуляции, что в свою очередь помогает выписать партию в виде цифрованного баса и разбить ее на стандартные гармонические модели.

3 РОЛЬ КАДАНСОВ В ПЕСЕННОЙ ФОРМЕ

Особое место в песенной форме занимают кан-
дансы — гармонические обороты (модели), за-
вершающие музыкальное построение. Они рас-
членяют музыкальную речь на отдельные пред-

ложении и являются, таким образом, важнейшими композиционными моментами¹.

В рассматриваемой песенной форме *A—A—B—A* встречаются несколько различных кадансов, на основном назначении которых следует остановиться подробнее. Первый каданс появляется в конце первого раздела *A* перед его повторением. Основное назначение этого каданса — обеспечить логичный гармонический переход к первому аккорду повторяющейся части *A*. Если песня начинается с тонического септаккорда I, то можно использовать любой из приведенных ниже гармонических оборотов, представляющих собой двухтактовые отрезки изученных ранее квинтовых, хроматических и диатонических моделей:

I-VI | II-V |; I-VIx |^bVIX-V |; I-^bIIIx | II-V |;
 I-^bIII-^bIII | II-VI |; I-^bIII_m |^bVIm-^bII_m |; I-[#]I_o | II-V |;
 III-^bIIIx | II-^bIIx |; III-VIx | II-V |; III-^bIII_o | II-V |;
 I-VIx | IIx-V |; I-^bVIIx | I |; I-^bII_m |;

Приведенные кадансы далеко не исчерпывают всех вариантов гармонических моделей, которые можно использовать при заполнении последних двух тактов схемы темы. Выбор того или иного вида каданса зависит от стиля пьесы и ее общей гармонизации. Например, кадансовый оборот I—VIх | IIх—V характерен для периода традиционного джаза, в то время как III—bIIIх | II—bIIх применялся в период свинга.

Если песня начинается не с тонического аккорда (I), а с других (II, II χ , IV, VI, V \emptyset), то

¹ Изучению кадансов уделяется большое внимание в курсе гармонии. Более подробные сведения об их классификации и использовании при гармонизации можно найти в учебниках гармонии.

в этом случае каданс в конце части А перед ее повторением должен подготовить появление одного из этих аккордов. Так, если песня начинается с аккорда II ступени, то можно рекомендовать один из следующих кадансов:

I - $\#$ I \circ |; \flat V \circ - IV | III - \flat III |; V - IV | III - \flat III \circ |; III | VI |;
 I x - VII x | \flat VII x - VI x |;

После повторения первого раздела *A* необходим каданс, завершающий и соединяющий его со второй частью песни (запев с припевом). В период свинга вторые части песен часто писались в других тональностях. В таких случаях возникает необходимость модуляции в конце предыдущего раздела. Чаще всего употребляется каданс в виде двухтактового отрезка квинтовой, хроматической или диатонической модели новой тональности. Встречаются также кадансы, состоящие из двух отрезков моделей первоначальной и последующей тональностей, причем наиболее часто используются модели II—V по новой тональности. Например, первый раздел песни написан в *до мажоре*, а раздел *B* — в *фа мажоре*. Одним из вариантов каданса может быть Стаж⁷—Am⁷ | Gm⁷—C⁷, то есть I—VI в *до мажоре* и II—V в *фа мажоре*. Этот же каданс можно рассматривать сразу по *фа мажору* в виде модели: V_M—III | II—V | .

Наконец, в заключение раздела *B* необходим каданс, обеспечивающий обратный переход в тональность первого раздела *A*. Этот каданс составляется по уже описанному выше принципу.

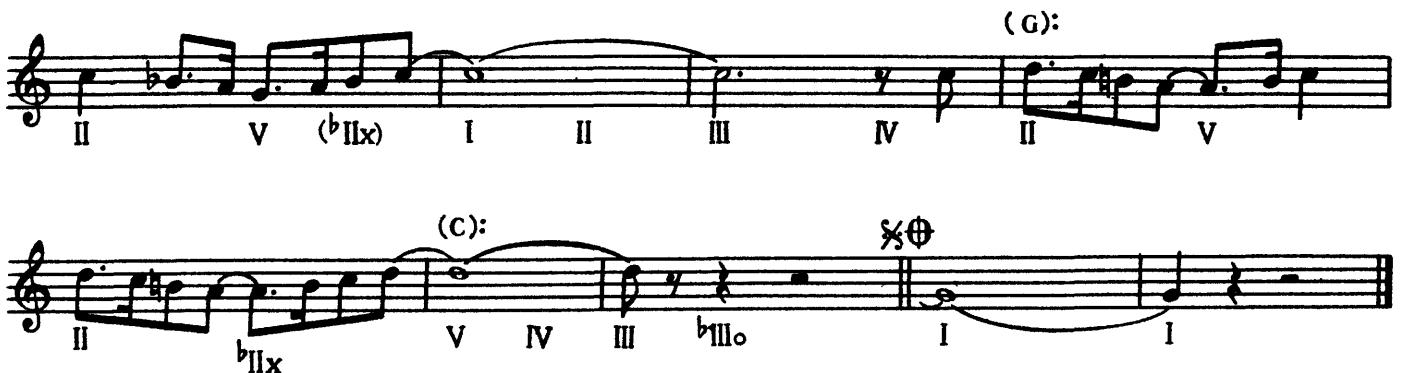
отличаются от уже описанного выше принципу. Кадансовые обороты могут быть также использованы при сочинении вступлений (интродукций) и заключений (постлюдий) песен.

Предлагаем в качестве примера рассмотреть кадансы в популярной пьесе Б. Страйхорна и Д. Эллингтона «Атласная кукла» (*Satin Doll*).

75

Moderato

X (C):

Форма песни соответствует описанной выше схеме *A—A—B—A*. Первый каданс находим в конце части *A*. Простейшим кадансом в этом случае был бы гармонический оборот *I—V*. Однако он статичен и не подготавливает появление аккорда *H* в первом такте раздела *A* при повторении. А каданс, примененный в партии аккомпанемента, соединяя диатоническую и квинтовую модели, придает гармонии динамичность и тем самым обеспечивает плавный переход из одного раздела в другой.

В разделе *B* есть два отклонения в тональности субдоминанты и доминанты. Мелодия состоит из двух музыкальных предложений, секвен-

ционно смешенных на тон выше. Для их разделения служит еще один каданс, который, завершая первую фразу, подготавливает аккорд *A^{m7}* в пятом такте. Структура этого каданса представляет собой диатоническую модель.

Наконец, каданс в конце раздела *B* соединяет его с повторением раздела *A*. Заключительный каданс песни обычно перерастает в самостоятельный раздел — постлюдию. Роль ее в песенной форме особая, поэтому речь об этом разделе пойдет отдельно.

Предлагаем выучить более сложный вариант аккомпанемента к этой теме.

76

Б. Стрейхорн, Д. Эллингтон. Атласная кукла

(C): II V $\#I^\circ$ II V $\#II^\circ$ III bVI_x $\#II^\circ$ III bVI_x^{\flat} VI

D_m^7 G_{13} $C\#_o$ D_m^7 G_{13} $D\#_o$ E_m^7 A_{13} $D\#_o$ E_m^7 $A_7^{\flat 5}$ A_m^7

$\frac{8}{8}$

II_x bVI bII_x I $bVII_x^{\sharp 5}$ $bVII_x$ $bVI_x^{\sharp 5}$ I II III $\#IV^\circ (F)$: II

D_9 $A_{b_m}^7$ D_{b_9} C_{maj}^7 $B_7^{\sharp 5}$ B_{b_3} $A_7^{\sharp 5}$ C_{maj}^7 D_m^7 E_m^7 $F\#_o$ G_m^7

1 | 2