

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
От автора	6
Введение	8
Урок 1. Клавиатура фортепиано	13
Урок 2. Играем мелодии	19
Урок 3. Первые аккорды и песни	25
Урок 4. Черные клавиши и их использование в музыке	35
Урок 5. Звукоряды и аккорды, которые можно построить на их основе	41
Урок 6. Что такое тональность	53
Урок 7. Изменяем мажорные трезвучия	57
Урок 8. Аккорды из четырех нот	67
Урок 9. Джазовые фортепианные стили	89
Урок 10. Игра на слух и импровизация	105
Приложение	112

Посвящается Бетти Фокс

Автор книги благодарит Саймона Метца за терпение и профессионализм, проявленные им при иллюстрировании этой книги. Большое спасибо также Майклу Шимкину, который предоставил в наше распоряжение свое фортепиано.

Кроме того, я очень признателен Барбаре Гесс, редактору этой книги, за ее поистине бесценные замечания.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Обещания, обещания и еще раз обещания: титульные листы для самоучителей пишут так, будто бы играют в «пообещай побольше». Посмотрите на список бестселлеров — и вы увидите книги, авторы которых намереваются показать вам, как можно разбогатеть, начав с малого (конечно же, в ваше свободное время), или как похудеть, не отказываясь от любимых блюд.

Именно поэтому так приятно встретить книгу, которая действительно оправдывает обещания, данные в начале. Перед вами всего лишь книга — и я искренне рекомендую ее вам. Проработайте те десять уроков, которые вам предлагает автор, и вы найдете их не только понятными и интересными, но и весьма полезными.

Поскольку я возглавляю организацию, львиная доля прибылей которой получена от трансляции принадлежащей ей музыки по радио и телевидению, вы, возможно, ожидаете от меня заявлений типа: «К чему вам это фортепиано, лучше слушайте радио!» И тем не менее я глубоко убежден, что будущее музыки зависит не только от количества слушателей, но и от количества грамотных исполнителей. Эта книга может сыграть большую роль в превращении прежних пассивных потребителей музыки в активно и с удовольствием музицирующих пианистов, и я счастлив, что могу дать им свое благословение.

*Хэл Дэвид, президент
Американского объединения композиторов,
авторов и издателей*

ОТ АВТОРА

Несколько лет назад издательство «Саймон и Шустер» опубликовало сборники песен таких выдающихся авторов, как Джордж и Айра Гершвины, Джером Керн, Роджерс и Харт, Коул Портер, Роджерс и Хаммерстайн, Бакарак и Дэвид. Поскольку я был музыкальным редактором этих изданий, у меня появилась возможность поставить фортепиано в свой кабинет, чтобы проверять музыкальные аранжировки для этих песенников.

Фортепиано в кабинете давало мне возможность иногда играть на нем не только для работы, но и для собственного удовольствия. Достаточно часто в мой кабинет заглядывали коллеги, чтобы сказать мне о том, какое удовольствие им доставляет слушать те замечательные песни, которые я играю. «Я бы отдал все на свете, — говорили они, — чтобы только научиться играть хоть некоторые из этих песен». На подобные заявления я всегда отвечал: «Вам вовсе не нужно отдавать за это все на свете, просто позанимайтесь со мной пару часов во время обеденного перерыва, и я покажу вам все, что нужно знать, чтобы играть ваши любимые песни».

Сначала коллеги не верили в серьезность моих обещаний; они считали, что у них нет ни таланта, ни беглости пальцев, без которых, по их мнению, просто невозможно играть на фортепиано. Однако, когда они один за другим наконец приняли мое предложение, они поняли, насколько я был прав: чтобы играть мелодии и аккорды* популярных народных, религиозных и авторских песен, не нужно абсолютно *никакого* таланта, а беглости пальцев потребуется не больше, чем при наборе телефонного номера.

Эти неофициальные уроки, которые я давал своим приятелям из издательства «Саймон и Шустер», натолкнули меня на мысль о том, чтобы составить собственный учебник, который можно было бы заказывать по почте. Курс должен был состоять из записей, в которых я показывал раз-

* Определение слова «аккорд» будет дано в первом параграфе Урока 3.

ные простые, но неплохо звучащие способы соединения мелодий и аккордов, и кратких пояснений к ним.

К сожалению, мне не удалось получить права ни на перепечатку фрагментов фортепианных переложений песен, ни на запись эпизодов из некоторых песен, которые я хотел бы использовать. То есть я не мог приобрести эти права по сколько-нибудь разумной цене. Единственным выходом было бы оценить каждый экземпляр моего учебника в тысячу долларов! К тому же я занялся созданием собственной издательской компании и был вынужден положить на полку многие свои проекты.

Таким образом, двадцать с лишним лет я учил друзей играть на фортепиано, и двадцать с лишним лет они упрашивали меня довести до конца мой учебник, чтобы он стал общедоступным. Когда недавно мой издатель предложил мне написать книгу на эту тему, я решил достать с полки свой учебник, смахнуть с него пыль и переработать его в книгу. У вас в руках сейчас то, что из этого получилось, и я надеюсь, что эта книга доставит вам столько же удовольствия, сколько мои уроки в свое время доставляли коллегам и друзьям.

Игра на фортепиано может быть и забавным развлечением, и серьезной профессией. Однако обычно учат играть так, будто готовят концертирующих пианистов. Такой подход связан с утомительной отработкой множества технических приемов, гамм и этюдов, что отпугивает многих из тех, кто хотел бы научиться играть. По моему мнению, если вы хотите играть на фортепиано просто ради удовольствия, процесс обучения также должен быть приятным. Такова цель этой книги; и что также очень важно, то, чему вы здесь научитесь, ничуть не помешает вам, если вы когда-нибудь захотите начать профессиональную карьеру пианиста.

ВВЕДЕНИЕ

Принципы, на которых основан этот учебник

Представьте себе, что вы пытаетесь научиться печатать на машинке, не зная грамоты. Как бы вы ни были талантливы, единственный способ напечатать слово или простое предложение — это зубрежка. Вам нужно будет показывать, как печатать каждое слово, а ваше умение печатать конкретное слово будет абсолютно бесполезным для изучения других слов. Если вы не выучите алфавит и то, как из букв составляются слова, вам нужно будет пользоваться схемой, чтобы напечатать такое простое слово, как, например, «кот». Конечно, если упражняться со страстью и бесконечным прилежанием, то и безграмотный может научиться печатать какую-нибудь пьесу Шекспира.

Улавливаете, к чему я клоню?

Обычно играть на пианино учат именно с помощью зубрежки. Музыкальный алфавит игнорируют, и ученика даже не пытаются научить составлять из нот аккорды. Конечно, занимаясь со страстью и бесконечным прилежанием, и такой музыкально безграмотный ученик сможет сыграть сонату Бетховена или песню Гершвина; но и не пытайтесь попросить его сыграть песенку «Елочка» на Новый год, если только у вас нет очень сложной схемы (я имею в виду ноты для фортепиано), которую он или она могли бы заранее выучить наизусть.

Почему же играть на фортепиано учат именно таким способом, хотя никому и в голову не придет учить так печатать?

Прежде всего, всем нам приходится выучить алфавит, просто чтобы общаться друг с другом. Даже в государственных законах записано, что мы должны этому научиться. Однако изучение языка музыки — дело сугубо добровольное и необязательное. В принципе, и четырехлетний ребенок может начать играть пьесы Моцарта и Бетховена, как только дотянется до клавиатуры и научится хорошо «обезьянничать» за учителем. Я намеренно употребил выражение «обезьянничать», потому что оно хорошо отражает самую суть зубрежки.

Во-вторых, если уж снова сравнивать работу на печатной машинке и игру на фортепиано, то на машинке мы обычно печатаем придуманные нами самими последовательности слов и предложений, а не перепечатаем то, что кто-то ранее написал. В музыке же большинство из нас пытается сыграть то, что сочинил кто-то другой, почему и можно использовать простой способ «обезьянничанья». Вместо того чтобы узнать, как именно Бетховен или Гершвин «составили из нот» свою музыку, мы просто воспроизводим написанное ими, не давая себе труда понять лежащий в основе их пьес музыкальный алфавит.

Сначала кажется, что метод «обезьянничанья» очень эффективен, особенно при заучивании простых пьес и для тех учеников, у которых много терпения. Когда же дело доходит до более сложных произведений, то приходится твердить одно и то же часами. Это вполне годится для тех, кто хочет стать концертующим пианистом, ведь им нужно в точности выучить каждую ноту великих мастеров. Но для тех, кто хочет просто для развлечения играть любимые мелодии, это слишком тяжело и абсолютно не нужно.

Вам не нужно играть песни Ричарда Роджерса, Ирвинга Берлина или «Битлз» точно так, как они написаны, будто вы играете пьесу Шопена. Вообще-то, почти все авторы популярной музыки даже не пишут сами фортепианные переложения. Обычно они записывают мелодию и указывают нужные аккорды. Я прямо сейчас покажу вам, как это делается, потому что центральная идея, на которой основан этот учебник, возникла именно из такой практики.

Если простую песню типа «Вечерний звон» опубликовать с аккомпанементом фортепиано, как издают великие хиты прошлого и современности, она могла бы выглядеть так:

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Слова И. Козлова

Музыкальное оформление песни «Вечерний звон» в формате «мелодия + аккорды».

Музыка: 4/4, G-D

Не спеша

(1) Вечер-ний звон, ве-чер-ний звон, как мно-го дум и т. д.

(2) и т. д.

(3)

The image shows a musical score for the song 'Вечерний звон' (Evening Bell). It consists of three staves. The top staff (1) is the vocal melody in G major, 4/4 time, with lyrics: 'Вечер-ний звон, ве-чер-ний звон, как мно-го дум и т. д.' Above the staff are the chords G and D. The middle staff (2) is the piano accompaniment in the right hand, and the bottom staff (3) is the piano accompaniment in the left hand. The piano part features a simple harmonic accompaniment with chords and single notes.

Еще один вариант той же песни:

Andante G D

(1) Ве-чер-ний звон, ве-чер-ний звон, как мно-го дум и т. д.

(2) и т. д.

(3)

Способов аранжировки «Вечернего звона» может быть бесконечно много, один ничуть не хуже другого, среди них можно выбрать любой на ваш вкус. Обычное фортепианное переложение даже такой простой песни, как «Вечерний звон», похожее на приведенное сверху, выглядит достаточно запутанным, а если вы не умеете читать ноты — то просто *пугающим*. Даже если вы знаете ноты, но вас учили традиционным методом зубрежки, вам понадобятся часы утомительных упражнений, чтобы сыграть какую-нибудь из этих аранжировок. Для того чтобы сыграть эти ноты так, как они написаны, нужно многое знать. Например, нужно различать половинные и четвертные ноты, паузы и заливованные длительности, басовый и скрипичный ключи; кроме того, вы должны уметь координировать движения правой и левой рук.

К счастью, совсем не обязательно расшифровывать все те музыкальные иероглифы, которые вы видите на нотной странице. Я наглядно покажу это на примере все той же песни «Вечерний звон». Обратите внимание, что обе фортепианные аранжировки на предыдущей странице имеют по три нотных строчки (я пронумеровал их цифрами 1, 2 и 3 слева). Две нижние строчки — это партия фортепиано, вторая предназначена для правой руки, а третья — для левой.

Если вы приучены играть традиционно, методом зубрежки, вам придется разбираться со второй и третьей строчками. Но в принципе на них можно вообще не обращать внимания. Всё, что вам нужно видеть, есть в верхней строчке:

(1)

Ве - чер - ний звон, ве - чер - ний звон, как мно - го дум И Т. Д.

Первую строчку называют вокальной партией, потому что ей пользуются певцы, которым нужно знать только мелодию и слова. Эту мелодию вы будете играть правой рукой, причем выучить ноты совсем просто, даже если вы пока не знаете, как это сделать. Как я уже упоминал, вам не нужно ни знать разницу между черными нотами и белыми, ни разбираться в их штилях и т. п. Все это указывает на длительность этих нот в мелодии, а мелодию вы знаете и без того. Просто сыграйте эти ноты так, как если бы вы их пели. Вместо того чтобы петь голосом, вы будете петь пальцами. Поэтому вам не нужны все сложные математические расчеты точной длительности каждой ноты. Вы можете выбрать любой удобный для вас темп исполнения и играть ноты любыми пальцами, какими захотите, даже только указательным и большим, если вы не против того, чтобы быть похожим на Чико Маркса (кстати, он был совсем неплохим пианистом).

Кроме нот мелодии для правой руки вокальная партия показывает и то, что вам нужно играть левой рукой, чтобы получить правильную гармонию. Еще раз посмотрите на вокальную партию «Вечернего звона», и вы увидите большую букву G над первым словом «звон» и большую букву D — над вторым словом «звон» и над словом «дум». Эти буквы — обозначения для гитаристов, которые показывают, какой аккорд им нужно играть, сопровождая мелодию. Большая буква G обозначает трезвучие соль мажор, или G-dur, большая буква D — трезвучие ре мажор, или D-dur и т. д. Этими буквами можете пользоваться и вы; они показывают, что нужно играть левой рукой.

Когда вы выучите разные аккорды, вы вполне можете играть их по выбору вместо тех, которые указаны над вокальной партией. Вы поймете, почему такое возможно, задолго до того, как окончите читать эту книгу. Пока же достаточно сказать, что в популярной музыке нет жестких правил, и исполнитель может сам выбирать любые варианты мелодии, гармонии и ритма. Когда вы напеваеете или насвистываете песню, вы не всегда точно придерживаетесь ее нот, особенно если стараетесь внести в нее свои собственные чувства. И вы вовсе не обязаны точно играть указанные ноты, если вам именно в этот момент хочется сыграть что-то другое. Только если вы играете заранее вызубренную пьесу, вы вынуждены жестко придерживаться текста, вы как бы прикованы к фортепианной партии в том виде, в котором она записана на нотных строчках (*нотаносцах*, если употребить технический термин) под вокальной партией.

Еще раз посмотрите на партию фортепиано в первом примере песни «Вечерний звон». На ней просто записан один из возможных вариантов исполнения аккордов G и D одновременно с мелодией песни. Эти же ноты можно сыграть тысячами разных способов, причем песня всё равно будет звучать красиво; зачем же в таком случае ограничивать себя? Играть

свободно в сто раз проще, чем выучивать то, до чего додумался кто-то другой. Можно сравнить исполнение песни с танцем. Что проще: танцевать с партнером так, как вам хочется, или строго придерживаться сочиненной кем-то хореографии?

Когда авторы записывают свои песни, девяносто девять процентов из них пишут просто вокальную партию, то есть записывают ноты мелодии и указывают над ней аккорды. Затем издатель нанимает кого-нибудь, чтобы написать партию фортепиано для этой песни. Вообще-то некоторые из наиболее известных авторов даже не знали нот, и поэтому даже вокальную партию за них писал кто-то другой!

В песенниках приводятся только вокальные партии песен, или верхняя строчка из их переложения для фортепиано. Поскольку не нужно писать ноты ни для правой, ни для левой руки, экономится много места, и в одном песеннике может быть собрана даже тысяча песен! Вы сможете играть ваши любимые песни по таким песенникам и здорово на этом сэкономить, поскольку вам не придется покупать дорогие издания фортепианных аранжировок. Кроме того, существуют песенники, где собраны мелодии какого-нибудь одного типа, например кантри, блюзы, классические темы, мелодии из бродвейских постановок, великие мелодии музыкальных групп прошлых десятилетий и т. п.

Вывод прост: фортепианные переложения песен, которые вы хотите сыграть, вовсе не истина в последней инстанции. Вы имеете полное право играть их так, как вам заблагорассудится, в пределах ваших возможностей. Точно так же, как профессиональные исполнители играют песни самыми разными способами, вы тоже можете исполнять их на свой собственный лад.

Так что основа моей методики такова — научить вас играть мелодии правой рукой (если вы пока этого не умеете) и аккорды — левой. Вы также научитесь играть одни и те же аккорды разными способами, чтобы сделать свое исполнение более интересным и выразительным. Возможно, вам даже удастся выработать свой собственный стиль.