

Оглавление

От автора.....	7
Как работать с книгой	10
Этому не учат в музыкальных школах.....	11
Глава 1. Для начинающих.....	15
Как выбрать инструмент для занятий.....	16
Посадка и постановка руки	24
Устройство клавиатуры фортепиано	26
Аппликатура, или Какими пальцами играть	30
Простые упражнения без нот	33
Как читать ноты. Скрипичный ключ	35
Как читать ноты. Басовый ключ.....	40
Случайные знаки и знаки при ключе.....	41
Длительности и размер.....	44
Как работать с педалью	51
Мажор и минор. Тональность.....	53
Интервалы	58

Глава 2. Для продолжающих.	
Аккорды	61
Что значит «играть без нот».....	62
Аккорды – основа свободной игры.....	64
Обращения аккордов.....	72
Упражнение на связку аккордов.....	77
Глава 3. Аккомпанемент	
в стилях поп/рок.....	83
О чем эта глава.....	84
Самый простой аккомпанемент.....	85
Фактура – чередование баса и аккорда.....	87
Фактура – ломаный аккорд.....	88
Фактура арпеджио.....	90
Проигрывание нот аккорда и «проходочки».....	94
Глава 4. Блюз.....	99
Почему блюз так стильно звучит?.....	100
Блюзовый квадрат и форма.....	102
Как играется блюз.....	104
Басовая линия.....	104
Чикагский блюз.....	105
Упражнения на соединение рук.....	107

Техасский блюз.....	112
Соло. Импровизация.....	114
Блюзовые фишки.....	119
Как заниматься блюзовой импровизацией самостоятельно.....	122
Вступления и коды.....	122

Глава 5. Рок-н-ролл.....125

Что это за стиль.....	126
Особенности исполнения.....	126
Левая рука. Бас.....	127
Аккомпанемент в стиле рок-н-ролл.....	130
Форма в рок-н-ролле.....	131
Фразы для правой руки. Соло.....	133
Вступления и коды.....	137

Глава 6. Буги-вуги141

Что это за стиль?.....	142
Особенности исполнения.....	144
Партия левой руки.....	144
Несложные фразы для правой руки.....	149
Как играть буги в четыре руки. Аккомпанемент.....	155
Вступления и коды.....	157

Глава 7. Джаз	161
Что такое джаз и как он появился.....	162
Как играется джаз	165
Аккомпанемент	169
Форма джазовой пьесы	171
Импровизация в джазе.....	173
Глава 8. Как развиваться в музыке.....	185
Варианты обучения для взрослых.....	186
Заключение	190

От автора

Рада вас видеть, дорогой пианист!

Добро пожаловать в мир свободной игры в разных стилях.

Возможно, вы когда-то давно учились в музыкальной школе и хотите снова играть для себя после перерыва. А может, вы только недавно начали заниматься на фортепиано и хотите развиваться дальше. Или вы совсем начинающий и не знаете, как подступиться к занятиям? Вы можете даже быть профессиональным классическим пианистом или педагогом по классике.

В любом случае, если у вас в руках эта книга, значит, вам интересна игра на фортепиано не только по нотам и не только классической музыки. И наверное, вам хотелось бы освоить другие стили: джаз, блюз, рок, поп, аккомпанировать своему вокалу или другому музыканту, вероятно, играть в группе, читать аккорды, импровизировать?

Я познакомлю вас с параллельным миром другой музыки.

Хочу сразу заметить, что я ни в коем случае не хочу «обидеть» или как-то принизить классику. Это потрясающая музыка, и я ее очень люблю. Но одной классикой музыка не ограничивается.

Давайте познакомимся. Возможно, вы меня знаете и давно подписаны на мой видеоканал с обучающими игре на фортепиано роликами. Но я все равно представляюсь.

Меня зовут Юлия Шишкина. Можно просто Юля. Я играю на фортепиано с 6 лет, закончила классическую музыкальную школу. Учиться мне очень нравилось, у меня были чудесные учителя.

Но после школы я не видела себя классическим пианистом или преподавателем и не пошла учиться музыке дальше.

То есть я просто бросила играть на фортепиано на несколько лет и пошла получать высшее образование экономиста.

Закончив музыкальную школу, я не знала, что можно играть другую музыку, кроме классики. Что есть джаз и блюз и тем более мой любимый стиль буги-вуги. Да, в детстве я слышала «Битлз» и Элвиса Пресли, но не осознавала, что там существует партия фортепиано и ее можно научиться играть. Понимаете? Возможно, кто-то из вас узнал себя.

Все изменилось в один день, когда я увидела вживую, как один известный пианист играл джаз. Я обалдела от того, как он играл, и от того, что он играл. А что, так можно было? Учиться играть вот это?

Пианиста звали Сергей Сергеевич Жилин.

Я безумно вдохновилась его игрой и начала гуглить, где же он учился. Нашла этот джазовый колледж (Московский колледж импровизационной музыки, бывшая джазовая студия «Москворечье») и, недолго думая, поступила туда параллельно с учебой на экономиста.

И мне открылся новый удивительный мир, практически альтернативная музыкальная реальность.

Как это – джаз играется без нот? Как это – играть с ходу аккомпанемент по аккордам? Как это – играть в ансамбле с другими музыкантами? Эти вопросы постоянно возникали в моей голове во время обучения.

Перестроиться после классического образования было сложно. Но когда стало получаться, я поняла, что теперь обладаю неограниченными возможностями и исполнять можно не только джаз.

Уже на первом курсе колледжа я начала играть в рок-группе, потом еще в одной. На втором курсе меня пригласили в джаз-бэнд, в котором я отыграла 7 лет. Мы постоянно выступали на многочисленных мероприятиях. Позже я познакомилась с латиноамериканской музыкой и рок-н-роллом, сотрудничала с различными музыкальными коллективами.

И как завертелось... Группы, концерты, гастроли, репетиции. Параллельно я закончила экономический факультет, но понимала, что никогда не буду работать по этой специальности.

Это была небольшая предыстория. Теперь некоторые факты обо мне.

Я концертирующая пианистка с 2010 года.

Много лет преподаю фортепиано, работала в музыкальной школе с детьми и взрослыми.

Сейчас у меня своя онлайн-школа игры на фортепиано, где я обучаю взрослых людей играть в разных стилях, импровизировать, читать аккорды, аккомпанировать, делать собственные аранжировки и многому другому.

После джазового колледжа я училась онлайн в американском колледже Беркли (Berklee College of Music) на курсах джаза, блюза и поп-рока по сертификационной программе и получила профессиональный сертификат Keyboard Styles. Также в Беркли я прошла курс по латиноамериканским стилям.

Я блогерша, с 2018 года веду видеоканал с обучающими роликами по буги-вуги (с этого стиля все началось), джазу, блюзу, популярным песням и другим стилям.

Миссия, которой я горю, – научить людей играть в разных стилях, найти ту музыку, которая их зажигает, дать возможность читать аккорды по буквенному обозначению и импровизировать, отойти от нотного мышления и, самое главное, получать удовольствие от своей игры.

Именно этим в данной книге мы с вами и займемся.

Как работать с книгой

Если вы начинающий и только хотите научиться играть на фортепиано либо начали заниматься совсем недавно, обязательно начните с главы «Для начинающих».

Там вы познакомитесь со всей теорией, устройством клавиатуры, нотной записью, длительностями и другими премудростями.

Мои подписчики говорят, что у меня талант объяснять все простым и понятным языком, поэтому смело приступайте.

После усвоения этого материала переходите к следующим главам.

Можно читать все главы не по порядку, а начать с того стиля, который вам более интересен. Но прежде всего изучите главу «Аккорды». Без понимания, как играть аккорды по буквенному обозначению – по цифровке, – нам с вами не освоить ни один стиль.

Если вы «продолжающий» и уже умеете играть, знаете, как пишутся ноты, можете пропустить главу «Для начинающих» и сразу приступить к следующей.

В этой книге я расскажу об основах и особенностях игры на фортепиано в разных стилях. Мы разберем блюз, буги-вуги, рок-н-ролл, джаз, аккомпанемент по цифровке в поп- и рок-музыке. Каждому из этих стилей посвящена своя глава.

Эта книга не просто теоретическое пособие. Здесь вы найдете много упражнений и практики. Они будут записаны в нотах и в видео. Да-да, сейчас можно добавить видео прямо в книгу. Вам нужно будет с помощью смартфона просто перейти по QR-кодам, которые вы встретите на страницах, на видео с упражнением или демонстрацией исполнения на фортепиано.

Этому не учат в музыкальных школах

Замечали, что после музыкальной школы практически никто не может сыграть с ходу аккомпанемент к какой-нибудь популярной песне? Без нот? Просто найти аккорды в интернете (или подобрать по слуху) и сыграть, чтобы было красиво – непосильная задача для многих.

А сыграть что-нибудь джазовое или популярное, симпривизировать? Да даже банально сыграть что-то на память без нот?

Часто друзья просили меня: «Сыграй что-нибудь, ты же в музыкалке училась». А я не помнила ничего без нот, а с собой их я не ношу, естественно. В такие моменты хотелось провалиться сквозь землю. Я потратила 7 лет своей жизни на обучение и сейчас не могу сыграть НИЧЕГО.

Мы играли аккордовые последовательности на сольфеджио, определяли их на слух, но как это применить в реальной

жизни, не знаем. Некоторые вообще думали, что аккорды песен в интернете типа Am, Dm – это для гитары. Конечно, это не так. Те же самые аккорды можно играть на фортепиано. Ведь именно умение читать аккорды по буквенному обозначению – основа игры в любом стиле.

Ко мне часто приходят люди, которые когда-то учились в музыкальной школе и после ее окончания оставили занятия на фортепиано на долгое время. Прямо как я. А кто-то даже не закончил школу и бросил раньше.

У кого-то был положительный опыт, нравились учителя и занятия, но просто не захотелось продолжать дальше. А у кого-то – не очень, и он вспоминает свою «музыкалку», как страшный сон. По разным причинам. Например, из-за очень строгого и местами неадекватного преподавателя, который бил по рукам линейкой. Ой, каких страшилок мне только не рассказывали мои ученики...

Кому-то просто не нравилось играть классику, было скучно. Ну и давайте признаем, что учиться играть на фортепиано – трудно. Нужно проводить 2–3 часа за инструментом каждый день, чтобы сдавать все экзамены, вместо того чтобы гулять на улице с друзьями.

Но спустя какое-то время у некоторых вновь возникает желание играть на фортепиано, но теперь уже на ради экзаменов, а для себя, для собственного удовольствия, для души. И многим хочется научиться импровизировать и играть не классику по нотам, как учили в музыкальной школе, а что-то современное: песни любимых групп, джаз, блюз.

И уже взрослые люди пробуют вспоминать то, что они когда-то умели, ищут преподавателей или частные музыкаль-

ные школы, чтобы играть на фортепиано в свое удовольствие то, что нравится.

Мне кажется, что если бы в музыкальных школах, помимо классики, учили еще и другим стилям, хотя бы немного, джазу, блюзу, импровизации, игре по аккордам, давали детям играть любимые песни из мультфильмов, то им бы больше нравилось обучение.

Классика – это прекрасно, это база, она должна быть, но далеко не все ученики ее любят и понимают. И у них просто теряется интерес к занятиям. Далеко не все идут учиться в музыкальную школу, чтобы стать профессиональным классическим пианистом. Многих родители отдают для общего развития. И было бы здорово, чтобы ребенку нравились занятия.

Я знаю, что есть люди, которым очень повезло со школой и преподавателем: у них была импровизация, они играли популярные песни, у кого-то даже был ансамбль, но это скорее исключение.

Тому, что мы будем изучать в этой книге, не учат в музыкальных школах.

Да что там в школах, в классических академиях и консерваториях тоже. И в этом нет ничего удивительного, ведь классическое и эстрадно-джазовое образование – разные вещи.

Многие ученики удивляются, что их преподаватель не может научить их играть джаз. Но классик и джазмен – это абсолютно разные специалисты. Поэтому ко мне на курсы приходит очень много преподавателей классического фортепиано. Они хотят научиться играть джаз, блюз, импровизировать, свободно подбирать гармонию и потом передать это своим ученикам. Ведь разносторонние педагоги всегда более востребованы.

Сейчас у взрослых людей есть много возможностей заниматься музыкой как хобби. Как с нуля, так и продолжать. И если вы хотите играть для себя любимые песни, вам не нужно 7 лет учиться в музыкальной школе. Можно освоить фортепиано гораздо быстрее и в любом возрасте.

Сейчас есть частные музыкальные школы, куда берут всех желающих с любым уровнем подготовки. Репертуар подбирают из предпочтений ученика, есть возможность играть в группе, выступить, если хочется, но это необязательно. Я это знаю, потому что сама преподавала несколько лет в такой школе.

Есть и другие варианты обучения – частные преподаватели, онлайн-курсы, подписки на тематические музыкальные курсы, музыкальные клубы, видеоуроки.

Я безумно рада, что мы живем в такое время, когда у взрослых людей есть столько возможностей для любимого хобби и они потихоньку избавляются от стереотипов вроде: «Уже поздно, надо было в детстве», «Мне медведь на ухо наступил», «У меня нет таланта», «Импровизация – это дар, доступный избранным» и прочее.

Надеюсь, у вас тоже нет этих стереотипов или, по крайней мере, вы от них избавитесь после прочтения этой книги.

А мы начинаем!

Для начинающих

Глава 1.

Как выбрать инструмент для занятий

А подойдет ли синтезатор для начинающего? Посоветуйте модель бюджетного пианино для новичка! Какой самый дешевый синтезатор купить для занятий с нуля?

Эти и многие другие вопросы мне часто задают ученики, которые только собираются начать учиться играть на фортепиано. Многие думают, что если они начинающие, то подойдет самый дешевый инструмент. Так ли это? Давайте разбираться.

Мы можем глобально разделить все клавишные инструменты со звуком фортепиано на несколько категорий:

- акустические пианино и рояли;
- цифровые пианино;
- синтезаторы;
- миди-клавиатуры;
- сценические пианино
- рабочие станции.

Акустическое пианино

Акустическое пианино — это деревянное пианино, которое было у многих из нас в детстве или у наших бабушек. Это эталон. Если у вас есть возможность на таком заниматься — это идеальный вариант, потому что все цифровые аналоги имитируют звук, клавиатуру и другие параметры этого инструмента.

Чем дороже цифровой инструмент, тем он более приближен к акустическому. Только не забудьте настроить

свое пианино, на расстроенном заниматься крайне не рекомендую.

Но мы с вами живем в XXI веке, и технологии ушли далеко вперед. Появилось огромное количество электронных инструментов, которые могут заменить акустическое пианино. Далеко не у всех есть возможность иметь дома такой большой инструмент и заниматься в дневное время, чтобы не раздражать соседей. К тому же у цифровых пианино есть ряд преимуществ. Прежде всего это компактность, оно занимает намного меньше места. К нему можно подключить наушники, и его не надо настраивать. Плюс новое цифровое пианино или синтезатор стоят намного дешевле, чем новое акустическое.

Цифровое пианино

Цифровое пианино – инструмент, наиболее приближенный к акустическому. И именно его я рекомендую и для начинающих, и продолжающих, для всех, кто играет или собирается играть на фортепиано.

Цифровое пианино имитирует звук и клавиатуру акустического. Клавиатура такого инструмента называется взвешенной, или молоточковой. Это основное отличие цифрового пианино от синтезатора. И для занятий я очень рекомендую вам использовать именно такую, особенно если вы новичок. Очень важно, чтобы у вас были правильные ощущения от игры с самого начала, чтобы вы ощущали «тяжесть» клавиатуры и сопротивление клавиш.

Если вы начнете заниматься на синтезаторе, где клавиатура «легкая» и вам не нужно совершать никаких усилий для того, чтобы извлечь звук из клавиши, ощущения от игры будут не совсем правильные. И когда вы после синтезатора сядете за акустическое или цифровое пианино, ваши руки