

**СПЕЦОТЧЕТ ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ
ЛЮБОГО УРОВНЯ**

КАК ВЫУЧИТЬ ЛАДЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ,
ТАБЛИЦЫ И СХЕМЫ

ДЕНИС ЧУФАРОВ

Содержание

Введение	3
Какие еще гаммы?	4
Гаммы и лады	5
Подход к изучению гамм	8
Систематизация гамм и ладов	14
Интерлюдия	23
Практика	24
Заключение	31
Приложение	32

ВВЕДЕНИЕ

Если вы открыли эту книгу, то могу предположить, что ваш пылкий музыкальный ум ищет ответы на многие вопросы, который касаются использования гамм и ладов в музыке.

Я искренне хотел бы понять с какой целью каждый из вас пришел сюда. Могу лишь предположить, что для кого-то это может быть связано с развитием навыков импровизации, для кого-то с развитием композиционного мышления, возможно вы хотите лучше понять как работают лады в сочинении песен или просто думаете о том, как улучшить теоретические познания и лучше разбираться в музыке в целом.

Что ж, я попробую удовлетворить любопытство каждого из вас, хотя все же, следуя мудрому изречению Козьмы Прутковского «Нельзя объять необъятное», мы сосредоточимся на практической, прикладной информации, которая касается освоения гамм и ладов для современного музыканта.

Думаю вы много раз слышали, как кто-то советует музыканту играть гаммы во всех тональностях или выучить все лады и играть их от всех звуков и т. д. Я встречал множество музыкантов, которых буквально выворачивало от одной мысли, что нужно играть гаммы. Это же скука смертная! - примерно такой диагноз можно услышать от неискующих музыкантов. Разве их вина в том, что им ничего не объяснили, а дали инструмент в руки и сказали играй от ноты С до С, а потом еще раз, а потом еще пока не получится?

Можно привести примеры музыкантов, которые любят играть гаммы и являются известными профессионалами, а можно найти тех, кто не может сыграть ни одной гаммы, но также играет хорошо. Так кто же из них прав?

Не хотелось бы уходить в дебри музыкальной психологии и психологии личности, поэтому скажу просто:

Делайте то, что нравится вам, но не отказывайтесь от экспериментов.

Возможно вы хотите понять какую пользу вам принесут лады, но не понимаете с какой стороны к ним подступиться.

- Сколько ладов нужно знать?
- Как их быстро запомнить?
- Как понять что лад освоен?
- Как использовать лады в импровизации, композиции?

Это лишь часть вопросов, которые у вас могли возникнуть. Прочитав эту книгу вы поймете, что играть гаммы бездумно и без всякой системы это самый бессмысленный способ потратить своё время за инструментом.

Мы будем учиться осознанности, развитию индивидуальности и «вскроем» потенциал ладов для вашего музыкального развития.

Я сторонник срединного пути, поэтому данная книга не является манифестом какого-либо одного метода занятий. Делайте то, что считаете нужным, но не забывайте про то, что опыт — самый лучший учитель, хотя плата за обучение, которую он берет лишком велика.

Поэтому использование опыта других музыкантов позволить вам сэкономить на этой плате. Искренне надеюсь, что данный спецотчет сделает ваш музыкальный путь чуточку легче и интереснее. Тогда моя миссия будет выполнена.

С уважением, Денис Чуфаров.

Какие еще гаммы?

Мне повезло с первым учителем (мой первый инструмент был балалайкой). Знаете почему? С первого урока я занимался тем, что играл музыку, а не упражнения. Первые 4 года обучения я понятия не имел, что нужно играть гаммы, учить их и т.д. Поэтому все, что я знал о гаммах ограничивалось курсом теории музыки и меня это устраивало.

Позже, перейдя на гитару я конечно же хотел научиться импровизировать и естественным образом начал применять в музыке гаммы, которые учил в курсе теории. Поэтому я был избавлен от страданий бессмысленного исполнения гамм. Проходя практику в музыкальной школе в качестве преподавателя я видел, как детей лет 7-8 заставляют играть гаммы, смысл которых они не понимают.

Знаете что мне это напоминает?

Обучение попугаев речи. Попугай может выучить пару фраз с помощью упорной зубрежки, но будет ли он владеть речью?

Для того, чтобы оценить пользу от игры гаммы можете провести простой эксперимент — откройте ноты любого музыкального произведения. Если это не этюд, то гаммы будут составлять примерно 10 в лучшем случае 20% от того, что написано в нотах.

А что с современной музыкой?

В джазовых импровизациях гаммы практически не используются, блюзмены их не играют, рокеры тоже применяют достаточно скупое, пожалуй за исключением шред-гитаристов.

Так какой смысл в том, чтобы играть их? Возможно вы подумаете, что я отговариваю вас от того, чтобы изучать гаммы и... будете не правы.

Я всего лишь против бездумного и однобокого подхода в освоении гамм. Как и любой другой элемент музыкального языка, гамма должна быть использована в музыкальном контексте и исследована с помощью музыкальных экспериментов, только в таком случае она станет частью вашего музыкального языка.

Кстати, я не случайно использовал здесь слово язык.

Подобно тому, как мелодию можно представить в виде гаммы, так и слова в языке можно представить в виде алфавита.

Но разве мы учимся разговаривать путем повторения алфавита с начала до конца? Именно поэтому, лучше всего начать с освоения лада, как элемента музыкального высказывания, а уже позже можете оттачивать гаммы для того, чтобы вставить быстрый пассаж в вашу импровизацию, хотя это и не лучший вариант для демонстрации музыкального вкуса:)

В этом спецотчете мы рассмотрим инструменты для изучения ладов, поговорим о том как быстро и эффективно их запоминать, исследовать, использовать для импровизации, построения фраз и о том, как встроить работу над ладами в ваши ежедневные занятия.

И начнем мы с терминологии.

ГАММА И ЛАД

Очевидно, что лад сформировался намного раньше, чем гамма, хотя первые лады использовались преимущественно для создания линейных мелодий без скачков. Для понимания разницы между ладом и гаммой полезно знать, что октавно замкнутая система ладов, с которой мы имеем дело сегодня, является самым поздним вариантом представления лада и тесно связана с тональностью. Для народной и дотональной музыки было естественными строить лады в пределах квинты, кварты, сексты. Таким образом соединение 3-х ладов в пределах квинты могло давать лад, в котором ноты в одной октаве, отличались от нот в другой.

Исследуем разницу между ладом и гаммой

Различие между ладом и гаммой понимают далеко не все музыканты, поэтому нужно четко разграничить эти понятия.

Что такое лад?

Позвольте мне не прибегать здесь к научным формулировкам, а описать это максимально просто.

Лад имеет тот же корень, что слова ладиться, заладиться, то есть когда какие-то процессы находятся в ладу друг с другом. Например, мы ладим с какими-то людьми, с кем-то у нас может произойти разлад.

В музыке звуки точно также ладятся друг с другом. Какие-то лучше, какие-то хуже. Самым главным признаком любого лада является наличие устоя, ноты к которой стремятся все звуки. Но при этом один и тот же набор звуков может быть сыгран от разных тоник.

Лад между звуками образуется от соотношения звуков, от расстояния между ними. При этом изначальным эталоном для построения такого расстояния выступал первый интервал в обертоновом ряду, то есть квинта.

Построим например от ноты С ряд квинт:

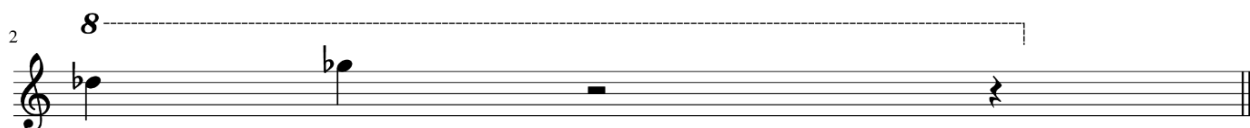
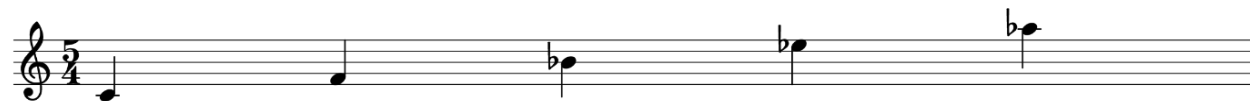

Теперь перенесем все звуки в одну октаву:

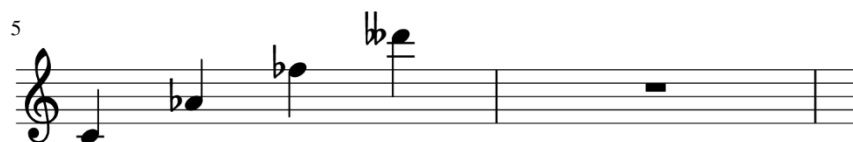

Получили лад известный как пентатоника.

Однако квинта не является единственным интервалом, который мы можем использовать для построения лада. Например, если мы возьмем в качестве ладообразующего интервала большую секунду, то получим так называемый целотоновый лад, большая терция не даст нам лада, движение по квартам, записанное от ноты С даст нам локрийский лад или D \flat мажор.

Движение по малым и большим секстам не позволяет получить новых ладов.

Так как малая септима это обращение большой секунды, то движение по малым септимам даст целотоновый лад, а большим септимам хроматическую гамму.

Как мы видим, самые популярные лады современной музыки образуются в результате построения интервальных рядов, что говорит нам о том, что суть ладовых соотношений лучше всего представлять в виде исходной интервальной цепочки.

Если вернуться к аналогии с языком, то можно сказать, что лад это слово, тогда что такое гамма?

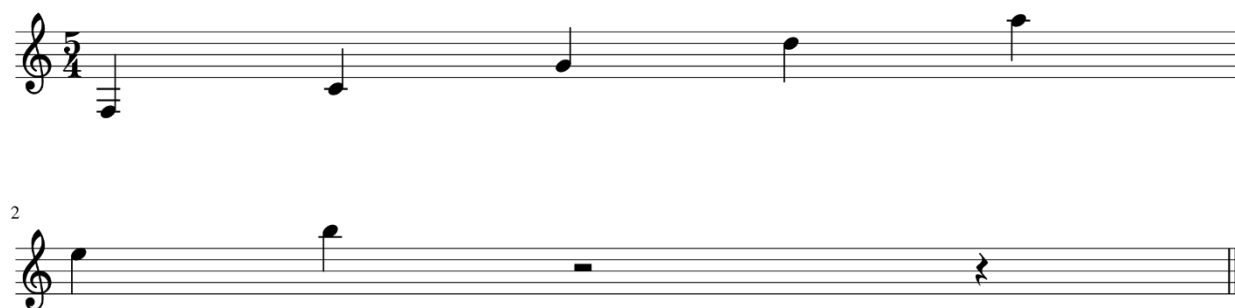
Гамма это, во-первых, свертывание всех звуков лада в октаву, во-вторых изложение лада в самом удобном виде, а по аналогии с языком это, по сути, алфавит.

Поэтому гамма не обязательно создает звучание лада и наоборот для появления лада нет необходимости играть гамму. Это исходный принцип, который поможет нам в практическом освоении лада.

Как понятно из вышесказанного, для освоения лада гораздо важнее понять и научиться использовать характерное звучание лада, а не играть гамму без осмысления значения звуков.

Важную характеристику на звучание лада оказывают полутоновые соотношения.

Например, для получения звуков лада С мажора нам нужно построить квинтовый ряд не от тоники, а от субдоминанты лада ноты F, что даст нам звучание лидийского лада, а нота С будет второй в ряду.

Здесь у нас есть два одинаковых соотношения с полутоном снизу и целым тоном вверх.

Это ноты В и D вокруг С, Е и G вокруг F – каждый из этих звуков может стать тоникой. Исторически более сильным стал вариант с нотой С. Для нас же важно, то что полутоновые соотношения являются важной интонацией для закрепления звучания тоники, о чем мы поговорим немного позже.

Как видим лад проявляется и секундовых движениях, но в основном это относится к секундовым движениям вокруг устоя. Именно по этой причине во многих модификациях ладов могут меняться буквально все звуки, но соотношения ступеней вокруг тоники практически всегда сохраняются. Это либо целотоновые либо полутоновые варианты движения.

Подведем небольшой итог:

- 1. Лад и гамма не равны*
- 2. Лад образуется от соотношения звуков, которые расположены на расстоянии фиксированного интервала (для большинства базовых ладов)*
- 3. Гамма это горизонтальное представление лада в рамках одной октавы*
- 4. Лад может проявляться без гаммы*
- 5. Гамма может не обозначать лад*
- 6. Для понимания и освоения лада важнее понимать принцип его организации и уметь создавать характерное звучание лада*

Chord Scale Theory – все, что нужно знать о ладах и аккордах современному музыканту.

Вот что вы узнаете:

1. Как найти лады для любого аккорда
2. Как найти аккорды соответствующие ладу
3. Характерные ходы в ладах
4. Особенности каждого лада и аккорды соответствующие ему
5. Практические рекомендации по освоению и использованию ладов
6. Анализ вариантов движения для мелодических линий
7. Как анализировать гармонию для правильного выбора лада
8. Примеры мелодических линий на аккордовые последовательности
9. Как разрешать мелодические линии неустойчивых аккордов в устойчивые
10. Как находить и применять лады для полиаккордов
11. Что такое мультитональная система и лады в мультитональной системе
12. Как интерпретировать аккорды в последовательностях для поиска ладов

Подходы к изучению гамм

Если бы в музыке использовался только один лад, то проблем с запоминанием очевидно бы не было, но сегодня музыканту необходимо знать немалое количество ладов (см. интеллект-карту в конце книги) и чем лучше оптимизирован процесс их освоения, тем быстрее вы сможете запоминать и использовать новые лады.

В этой главе рассмотрим наиболее популярные способы изучения ладов и выберем самый простой и прогрессивный.

Очевидным плюсом гамм является, то что мы можем представить лад в виде формулы, которую можно запомнить и транспонировать в любую тональность.

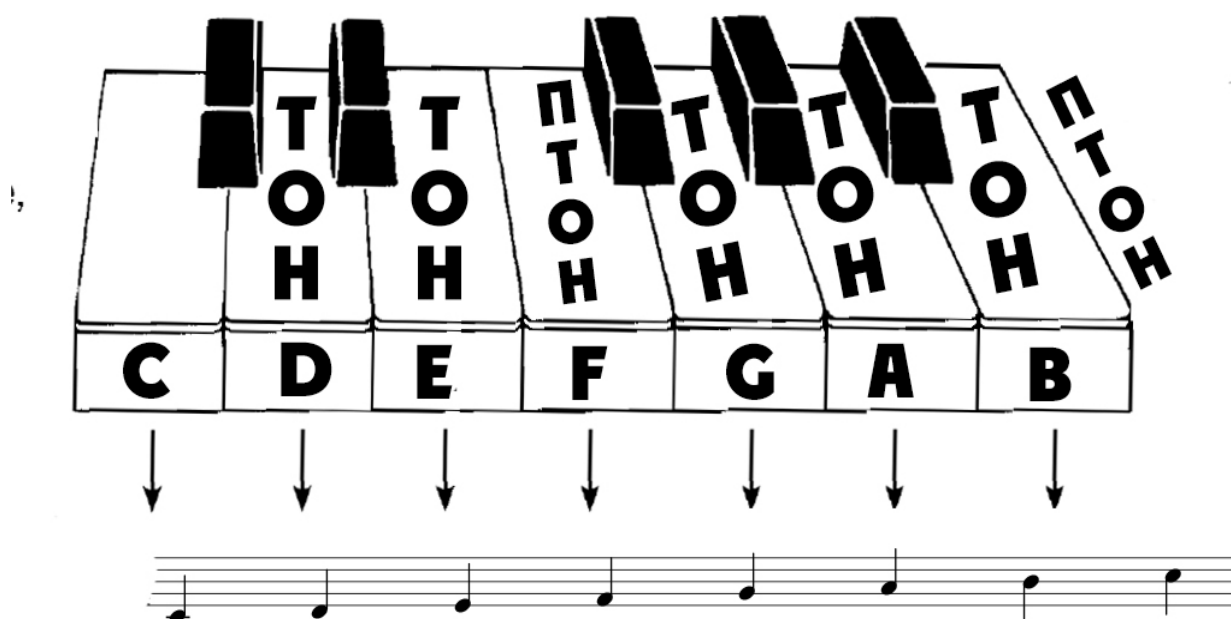
Запоминать ряды интервалов, о которых мы говорили в прошлой главе, нет большого смысла, хотя позже мы рассмотрим некоторые фишки, которые можно из этого извлечь.

Итак, вернемся к формуле ладов.

Самыми популярными ладами современной музыки являются мажор и минор.

Формулу мажорного лада я запомнил еще с музыкальной школы, как своеобразную мантру:

тон-тон-полутон-три тона-полутон

Скажу честно в практике эту формулу я ни разу не использовал, так как мне сложно представить какой уровень мозга должен быть, чтобы на ходу высчитывать все возможные комбинации интервалов в рамках такого подхода.

Все, что может дать нам этот подход - умение строить лад от любой ноты, но кроме как играть гамму вы вряд ли что-то сможете. Конечно можно запомнить звуки лада, которые получатся из этой формулы, а затем уже играть по этим звукам, но и этот вариант будет очень громоздким. Тем не менее, некоторые его используют на первых порах освоения ладов, поэтому я не мог не упомянуть о нем. Вероятно, каким-то образом, можно использовать этот подход, чтобы двигаться от ступени лада. Например, играем 4 ступень и знаем, что вверх 1 тон, вниз полтона и т.д. Но так как я такой подход не использую, то не могу сказать работает он или нет.

Второй метод. По ключевым знакам

Один из моих фаворитов, так как мне кажется, что он предельно прост и я обнаружил его еще лет в 12-13, когда делал первые шаги в освоении импровизации. Здесь вам даже не нужно играть гамму для того, чтобы понять какие ноты можно брать внутри лада.

Данный способ основан на том, что вы, во-первых, можете легко находить любые звуки на инструменте, во вторых, хорошо владеете гаммой до мажор. То есть гаммой без диэзов и бемолей.

Для нахождения знаков тональности лучше всего использовать формулу кварто-квинтового круга, запомните шаги по квинтам и квартам от ноты до, позже можно будет обойтись без этих костылей, так как знаки в тональностях станут частью вашего музыкального мышления.

Квинты GDAEBF#C#

Кварты FBbEbAbDbGbCb

Теперь все, что вам нужно для того, чтобы сыграть любую гамму это просто держать диэзы или бемоли тональности в голове.

Например, в тональности Е 4 диэза: FCGD

Вы делаете следующее — играете любые ноты в произвольном порядке, но учитываете диэзы. Например, вы хотите сыграть CGDA значит ноты CGD будут диэзами. Все просто!

То же касается гамм. Вам не нужно думать о формуле тон-тон-тон-полутон, просто играете звуки от ноты ми заменяя диатонические ноты диэзами.

По сути, вам нужно просто подменять нужные ноты на диэзы или бемоли. Это действительно просто, особенно после того, как вы немного попрактикуетесь. Этот способ хорошо подходит для игры натуральных мажора и минора, так как количество знаков можно выучить по формуле кварто-квинтового круга, но что делать с так называемыми ладами народной музыки?

Родительские лады и обращения ладов

Здесь нужно отметить распространенную болезнь среди музыкантов, которая проявляется в неверном понимании ладов. Такая проблема возникает по причине того, что музыканты учат лады с помощью этого метода без понимания того, что это технический подход, далекий от реальной музыки.

Очень важно запомнить и понять, что представляя лады, как альтерации мажора или минора или как варианты обращения мажор или минора мы всего лишь используем эти лады, как точку отчета.

Лидийский лад это не мажор с 4 повышенной ступенью в музыкальном смысле, это самостоятельный лад, имеющий целотоновый тетраход вниз и ионийский вверх. Для этого лада является естественной 4 ступень отстоящая на тритон от устоя лада.

Воспринимать эти лады, как альтерированные это то же самое, что рассматривать минор, как мажор с пониженными 3, 6, 7 ступенями.

Поэтому обязательно переводите эти лады в области альтерационных в область чистых ладов, то есть в конечном итоге набор звуков для каждого лада должен стать для вас аксиомой, которая работает вне сравнении с мажором или минором.

Родительские лады

Сразу отмечу, что данный способ подходит только для технического освоения ладов и не пригоден для музыкального, так как он рассматривает лады через призму уже освоенных мажора и минора.

Здесь вы делаете, по сути, тоже самое, что в предыдущем пункте, но при игре лада используете формулы:

Дорийский лад — то же, что минор, но с повышенной 6

Фригийский — то же, что минор, но с пониженной 2

Лидийский лад — мажор 4#

Миксолидийский — мажор 7b

Локрийский — то же, что минор, но с пониженной 2 и пониженной 5

Очевидно, что если вы не освоили мажор и минор, то этот способ вам не подойдет, кроме того его минус в том, что вы можете перестать воспринимать эти лады, как самостоятельные единицы музыкального языка и будете подходить к ним как к альтерации мажора или минора. Здесь нам поможет следующий метод.

Тетрахорды

Помните какой интервал у нас появляется первым в обертоновом ряду и который мы использовали для построения пентатоники? Это квинта.

И лады в пределах квинты были основной первобытной музыки.

Заполнение квинты позволяет получить лад состоящий из 4 (тетра) нот. квинты.

Запомните базовые тетра хорды и научитесь их смешивать и вы сможете сыграть любой из базовых ладов.

Итак, первое что нам нужно сделать это найти возможные тетра хорды:

Здесь мы видим самые важные тетрахорды, сочетание которых нам даст большое количество ладов. Название тетрахордов обозначает базовый лад, который можно построить на этом тетрахорде. Запомнить 6 тетрахордов достаточно легко, после чего вы можете перейти к их склеиванию. Формулы тетрахордов:

Ионийский + ионийский = Ионийский
Лидийский + Ионийский = Лидийский
Ионийский + Эолийский = Миксолидийский
Эолийский + Фригийский = Эолийский
Фригийский + Фригийский = Фригийский
Фригийский + Лидийский = Локрийский
Ионийский + Гармонический = Мажор гармонический
Ионийский + Фригийский = Мелодический мажор
Эолийский + Гармонический = Гармонический минор
Эолийский + Ионийский = Мелодический минор
Гемольный + Гармонический = Дважды гармонический минор
Гармонический + Гармонический = Дважды гармонический мажор

Такой подход может показаться сложным на первый взгляд, но на практике он очень эффективен и не является сложным.

Аккордовый метод освоения ладов (базисные звукоряды)

Метод предложенный Рогачевым в учебнике по джазовой гармонии будет полезен тем, кто уже освоил основы гармонии и может быстро вычленять ноты из аккордов. Суть данного метода состоит в том, что мы рассматриваем лады, как заполнения терцовых промежутков в аккордах. При этом любой тип терции всегда заполняется большой секундой. Например, Стаj7

Получаем лидийский лад.

Здесь звуки аккордов выступают в качестве целевых точек, опор. Это отличный способ изменить восприятие ладов и быстро отталкиваться от цифровки без осмысления ладов. Данный способ имеет преимущества прежде всего для импровизации, но его минус в том, что он не позволяет получить все виды ладов, однако можно получить интересные варианты гамм используя расщепление терции в заполнении:

Получаем октавно разомкнутый лад.

Заполнение базовых аккордов даст нам такие звукоряды (таблица из учебника Рогачев Системный курс гармонии джаза):

Базисные аккорды и звукоряды		Аккорды с добавленными тонами в основном необращенном виде		
		с новой (9)	с ундецимой (11)	с терцецимой (13)
мажорные	C ₆ CM			
	m ₇			
минорные	m ⁺⁷ m ₆			
	m ₇ ⁻⁵			
доминантные	X ₇			
	X ₇ ⁺⁵ X ₇ ⁻⁵			
	dim			
	прима отсутствует			
	C ₇ ⁺⁷ 7MA аккорд с раздвоенной септимой			
	C _{7,4} Csus (4)			

Как видим, в этой таблице нет гармонического минора и мажора, а также различных альтерированных ладов, которые образуются путем обращения мелодического и гармонического мажора и минора. Но самые популярные виды аккордов легко могут быть обыграны именно этим методом.

Подведем итог по методам освоения ладов:

Методы освоения ладов. Выводы

1. Метод диэзов и бемолей — один из самых простых, но требует знания С мажорной гаммы и знания количества знаков в тональностях
2. Метод тетракордов универсален для запоминания базовой структуры лада, которую затем уже можно отрабатывать с помощью практических методов
3. Метод базисных звукорядов удобен в импровизации, но требует знания структуры аккордов
4. Метод родительских ладов хорош для запоминания звуков лада, но нужно владеть мажорным и минорным ладами во всех тональностях и кроме того, данный подход может привести к неправильному восприятию ладов.
5. Метод запоминания по формулам самый громоздкий, но может быть полезен для осмысления лада.

В любом случае я рекомендую вам какое-то время практиковать все методы, пока вы не поймете, какой из них лучше всего подходит для вас.

Для того, чтобы избавиться от каши в голове относительно гамм и ладов нам в первую очередь необходимо разобраться с тем, какие виды ладов существуют, в каком порядке их лучше всего осваивать. Именно об этом мы поговорим с вами в следующей главе.

Систематизация гамм и ладов

Для создания схемы ладов мы можем использовать 2 простых принципа.

- 1) Исторический, то есть идти по хронологии появления ладов
- 2) Практический — рассматривать лады в порядке убывания их важности и частотности использования.

Очевидно, что второй подход будет для нас приоритетным, с него мы и начнем.

1 шаг — тональные лады

Мажор и минор относительно молодые лады, которые закрепились в нашем сознании, как базовые. Не будем углубляться в теоретические споры, а просто примем, как данность, что с этих ладов нам и нужно начать.

Мажорный лад может рассматриваться, как эталон, фундамент, над которым мы выстраиваем взаимодействие с остальными ладами современной системы. Для запоминания мажорного лада, вы можете применить любой из способов, описанных в предыдущей главе.

Минорный лад — можно рассматривать, как обращение мажорного, но я все же советую заучить его отдельно, что будет удобно для работы с некоторыми ладами народной музыки.

Таким образом первые 2 шага, которые нужно сделать это запомнить ноты мажорного и минорного лада во всех тональностях.

2 шаг — Модификация тональных ладов

У каждого тонального лада есть еще 2 разновидности это гармоническая и мелодическая.

Гармонический мажор отличается от натурального 6 пониженной ступенью

Гармонический минор 7 повышенной

Как можете заметить, такие видоизменения добавляют полутоновые тяготения, о которых я говорил ранее.

Мелодический вид лада для мажора представляет собой мажор с пониженной 6 и 7 ступенями или его можно представить, как минор с повышенной 3 ступенью. Мелодический минор это мажор с пониженной 3 или минор с повышенными 6 и 7 ступенями.

Тертахордовый состав мелодического мажора:

Ионийский + фригийский

Мелодического минора:

Эолийский + ионийский

Если вы еще не освоили мажорный и минорный лад, то нет никакого смысла переходить к модификациям, так как на их примере вы будете развивать важный навык, который условно можно назвать альтерационное мышления.

ВАЖНО!

Категорически не советую вам делать любые следующие шаги, пока вы не добьетесь мгновенного осознания нот нужного лада в любой тональности. Это значит, что когда выбрана тональность (например, Db мажор) вы можете мгновенно назвать все ноты тональности со знаками и конечно же сыграть их на инструменте в умеренном или быстром темпе.

Для того, чтобы запомнить модификации ладов не нужно учить их формулы, здесь лучше всего просто запомнить ступени, которые изменяются. Для гармонических ладов 7 или 6, то есть вы играете, те же ноты что и основном ладу, но альтерируете нужную.

Для мелодических ладов лучше использоваться подход в стиле минимализма и альтерировать 3 ступень в противоположном ладу.

Например, для получения мелодического минора понижаем 3 ступень в мажоре, а в мелодическом мажоре повышаем 3 в миноре. Согласитесь гораздо проще запомнить альтерацию 1 ступени, чем 2?

Но никто не мешает учить лады так, как это удобно в вам.

Если вы проработали все описанные выше лады, то вы уже владеете 6 ладами, которые с помощью простого действия дадут нам еще 17 новых ладов! Откуда они появятся? Сейчас все узнаете:)

Обращение ладов

Теперь вместо того, чтобы заучиться формулы новых ладов вам нужно освоить один простой навык, который можно называть переосмыслением или анаграмным мышлением.

Вы же знаете, что такое анаграмма? Простейший пример:

кабан и банка

Набор букв один, а смыслы разные. Но если в языке анаграмму достаточно сложно найти, не глядя на состав слова, то в музыке всё проще. Как вы помните, мы уже говорили о методе родительских гамм. Его также можно сочетать с альтерационным, все зависит от того, что ближе вам.

Итак, что нам нужно сделать?

На самом деле всё просто – играем выученные лады не только от первой ступени, но и от каждой следующей.

На следующей схеме выделены отличительные особенности ладов полученных из обращения мажора, здесь они представлены как обращения лада и как альтерационные модели.

Ионийский = натуральный До-мажор

Дорийский = ре-минор с высокой VI

Фригийский = ми-минор с низкой II

Лидийский = Фа-мажор с высокой IV

Миксолидийский = Соль-мажор с низкой VII

Эолийский = натуральный ля-минор

Локрийский = си-минор с низкими II и V

Для первоначального освоения ладов можно использовать данный подход, но помните о том, что на самом деле в каждом из этих ладов все ступени являются натуральными, а альтерации используются только для удобства освоения.

Это означает, что в действительности, например, в дорийском ладу нет никакой 6 повышенной ступени, она является для него натуральной. Поэтому после того, как вы отработаете данные лады, сразу же переключайте ваше мышление и не думайте об альтерациях.

Полученные лады в порядке значимости:

- 1) Дорийский лад — один из самых популярных
- 2) Лидийский — часто заменяет мажор
- 3) Миксолидийский — для блюза и септаккордов
- 4) Фригийский — используется в роке и металле
- 5) Локрийский — используется в металле, реже в джазе для полууменьшенных аккордов

Дальнейшее освоение обращений модификации ладов лучше всего осваивать только после того, как проработаете 5 новых ладов, так как в противном случае вы быстро запутаетесь. Причина здесь состоит в том, что мы движемся по своеобразному кругу мутации ладов в вашем сознании.

В начале вы запоминаете «чистые лады» - мажор и минор, затем используете альтерационное мышление и запоминаете лады народной музыки, пока они не станут для вас чистыми.

Это очень важный момент перехода от одного типа мышления к другому. Вы его почувствуете, когда начнете мыслить новый лад без осмысления его соотношения с мажором и минором, только после этого вы можете переходить к освоению более продвинутых ладов.

При этом некоторые редкие лады нет смысла переводить в область чистых и можно осмысливать их именно, как альтерационные.

Это лады 3 этапа, они образуются путем обращения модификации ладов.

Обращения гармонического и мелодического мажора

Начнем с модификаций мажорного лада:

The image displays five musical staves, each representing a different mode. The first staff is labeled 'Дорийский 5b' and 'Фригийский 4b'. The second staff is labeled 'Мелодический минор 4#' and 'Миксолидийский 2b'. The third staff is labeled 'Лидийский 5# 2# (минор 1b)' and 'Локрийский 7b'. Each staff contains a sequence of notes on a five-line staff, with a treble clef and a key signature of one flat (Bb). The notes are as follows: 1) Dorian 5b: D, E, F, G, Ab, Bb, C; 2) Phrygian 4b: D, Eb, F, G, Ab, Bb, C; 3) Melodic minor 4#: D, E, F#, G, Ab, Bb, C; 4) Mixolydian 2b: D, E, F, G, Ab, Bb, C; 5) Lydian 5# 2# (minor 1b): D, E#, F#, G, Ab, Bb, C; 6) Locrian 7b: D, E, F, G, Ab, Bb, Cb.

Как видим здесь все лады являются альтерационными.

Фригийский 4b можно также запомнить, как лад с расщепленной терцией без 4 ступени.

Мелодический минор 4# можно трактовать, как лидийский 3b. Интерпретация зависит от ваших личных предпочтений.

Как я уже сказал выше, данные лады по аналогии с альтерированными аккордами также можно запоминать, как альтерации.

Обращения мелодического мажора дадут нам:

Минор 5b	Локрийский 4b
3 Мелодический минор	Дорийско-фригийский
5 Лидийский 5# (лидийский увеличенный)	Лидийский-миксолидийский (доминантовый)

Вариант: Минор 5b = Локрийский 2#

Здесь, как мы видим, получилось 5 новых ладов, при этом есть сочетания уже известных ладов (дорийско-фригийский, лидийско-миксолидийский). Эти лады запоминать уже не нужно, так как вы просто можете смещать уже отработанные лады.

Здесь нужно отметить, что увеличенный лидийский лад и доминантовый используются очень часто в джазовой и фьюжн музыке, поэтому имеет смысл перенести их из группы альтерационных в группу чистых ладов.

Мелодический и гармонический минор

Из данных ладов наиболее популярным в современном музыкальном языке является мелодический минор и его обращения. Сразу нужно сделать уточнение, что мелодический минор в практике, в отличие от школьных правил, не нужно играть вниз как натуральный.

Обращения гармонического минора:

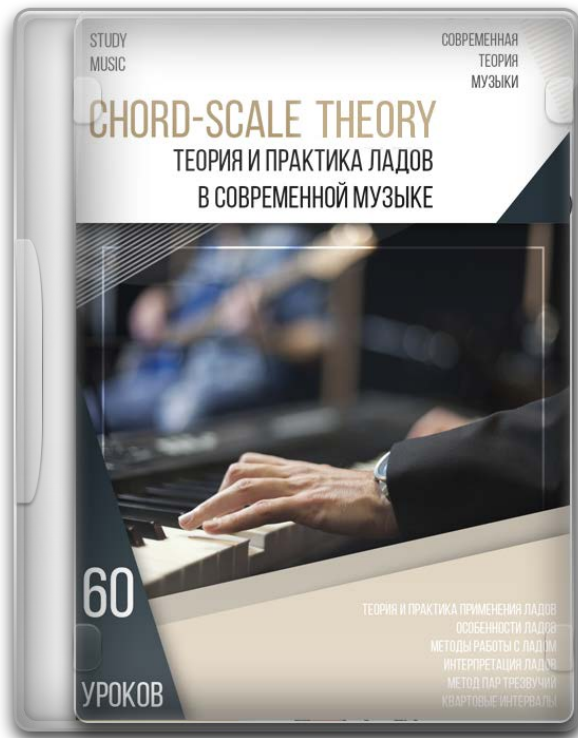
Локрийский 6#	Мажор 5#
3 Дорийский 4#	Фригийский доминантовый
5 Лидийский 2#	Суперлокрийский

1 лад можем обозначить как локрийско-дорийский (не нужно запоминать формулу). Фригийский доминантовый один из самых популярных ладов в металле, который используется для создания восточного звучания (привет Yngwie:)

Суперлокрийский один из ходовых ладов для импровизации в джазе.

В качестве чистых рекомендую запомнить именно эти 2 лада.

Обращения мелодического минора:

Chord Scale Theory – все, что нужно знать о ладах и аккордах современному музыканту.

Вот что вы узнаете:

1. Как найти лады для любого аккорда
2. Как найти аккорды соответствующие ладу
3. Характерные ходы в ладах
4. Особенности каждого лада и аккорды соответствующие ему
5. Практические рекомендации по освоению и использованию ладов
6. Анализ вариантов движения для мелодических линий
7. Как анализировать гармонию для правильного выбора лада
8. Примеры мелодических линий на аккордовые последовательности
9. Как разрешать мелодические линии неустойчивых аккордов в устойчивые
10. Как находить и применять лады для полиаккордов
11. Что такое мультитональная система и лады в мультитональной системе
12. Как интерпретировать аккорды в последовательностях для поиска ладов

Как видим здесь есть только один новый лад альтерированный. Достаточно популярный в джазе и фьюжн музыке.

Итого получаем следующие лады:

1. Дорийский 5b
2. Фригийский 4b
3. Мелодический минор 4#
4. Миксолидийский 2b
5. Минор 1b
6. Локрийский 7b
7. Эолийский 5b
8. Локрийский 4b
9. Дорийско-фригийский
10. Лидийский увеличенный
11. Доминантовый
12. Локрийско-дорийский
13. Мажор 5#
14. Дорийский 4#
15. Фригийский доминантовый
16. Лидийский 2#
17. Суперлокрийский
18. Альтерированный

Согласен выглядит страшно, но сейчас мы проверим с вами один небольшой фокус, который позволит разделить данные лады на удобные и понятные группы.

Итак, выделим первую группу:

Миксодиатоника

Здесь ничего сложного нет, это просто смещение уже известных нам ладов. Мы выделили следующие лады в этой группе:

1. Лидийско-миксолидийский (доминантовый)
2. Дорийско-фригийский
3. Локрийско-дорийский

Как видите название первого лада это первый тетрахорд, название второго — второй тетрахорд.

Осталось 15 ладов — уже меньше согласны?

Выделим группу мажорных ладов.

1. Мажор 5#
2. Лидийский 2#
3. Увеличенный лидийский (5#)
4. Миксолидийский 2b

Еще осталось 10 ладов. Сводим их в минорную группу:

1. Дорийский 4#
2. Фригийский 4b
3. Мелодический минор 4#
4. Локрийский 4b
5. Дорийский 5b
6. Локрийский 7b
7. Эолийский 5b
8. Минор 1b

Видим, что у нас появилась подгруппа ладов с альтерированной 4 ступенью:

1. Дорийский 4#
2. Фригийский 4b
3. Мелодический минор 4#
4. Локрийский 4b

Также возникла маленькая и закономерная подгруппа альтераций с 5 ступенью:

1. Эолийский 5b
2. Дорийский 5b

И осталась подгруппа локрийских ладов — суперлокрийски и альтерированный.

Сведем все это удобную таблицу, в которой даны некоторые выводы, полезные для понимания природы возникновения этих ладов. См. Следующую страницу Таблица 1

Как видим у локрийского лада больше всего вариантов альтераций:

1. Суперлокрийский
2. Альтерированный
3. Локрийский 4b
4. Локрийский 7b

их можно выделить в отдельную подгруппу

Также обратим внимание на то, что есть группа ладов с альтерированной 5 ступенью, их также можно свести в одну группу. Получим вариант таблицы 2

Таблица 1

Мажор 5#	Мажор 2alt	Миксодиа-tonика	Минор с 4alt	Минор 5b	Альтерированные	Прочие
Мажор 5#	Лидийский 2#	Дорийско-фригийский	Дорийский 4#	Эолийский 5b	Суперлокрийский	Фригийский доминантовый
Увеличенный лидийский (5#)	Миксолидийский 2b	Локрийско-дорийский	Фригийский 4b	Дорийский 5b	Альтерированный	Минор 1b
		Доминантовый	Мелодический минор 4#			Локрийский 7b
			Локрийский 4b			

Таблица 2

Альтерация 5 ступени	Мажорные с альтерированной 2	Миксодиа-tonика	Минорные с 4	Локрийский с альтерацией
Мажор 5#	Лидийский 2#	Дорийско-фригийский	Дорийский 4#	Суперлокрийский
Увеличенный лидийский (5#)	Миксолидийский 2b	Локрийско-дорийский	Фригийский 4b	Альтерированный
Эолийский 5b	Гармонический мажор 2b (фригийский доминантовый)	Доминантовый	Мелодический минор 4#	Локрийский 7b
Дорийский 5b	Лидийский увеличенный 2# (минор 1b)		Локрийский 4b	Локрийский 4b

Как видим для каждой ступени есть по 2 лада с повышением этой ступени, 2 лада с понижением. Получили 5 групп ладов. Итого если сложим 6 базовых ладов и получившиеся получим 24 лада. Как вам?:)

Также обратите внимание на лады, выделенные жирным шрифтом. Это те лады, которые достаточно распространены в современной музыки. Остальные же можно отложить или вообще не изучать, если вы не играете джаз или фьюжн.

Вы спросите много еще ладов? На самом деле нет. Следующий шаг.

Неполная диатоника или пентатоники и гексатоники

Пентатоника лад построенный на основе квинты и не имеющий в чистом виде малых секунд в своем составе. Большинство пентатоник представляет собой обращения одной базовой пентатоники, которые дополняются ступенями (гексатоника), либо используют уже известные нам альтерации.

Пентоника учится достаточно легко через мажор. Просто пропускаете 4 и 7 ступени и получаете нужные ноты. Сделаем обращение пентатоники и получим 5 базовых видов:

Наиболее важными является 1 и 5 пентатоники, так как они максимально близко соответствуют мажорному и минорному ладу. 2 и 4 не имеют наклонения, а 3 содержит диссонантную 6 ступень.

Добавьте в пентатонику ступень и вы получите еще 4 вида новой гаммы — гексатоники:

Также известной гексатоникой является блюзовая пентатоника с добавленной 5b ступенью, добавив в нее 2 и 6 ступень получим интересный вариант семиступенного лада:

Пентатонику также лучше всего освоить, как чистый лад, так как существует 2 альтерационные версии пентатоники с 1b и с 4b:

Японские гаммы

Японские гаммы можем отнести к условным пентатонкам, так как они содержат малую секунду в своем составе. Основа японской гаммы это Кимой — мажор без 2 и 5 ступени. Обращения этого лада дадут возможные варианты японских гамм:

Как видите здесь использован уже знакомый нам метод обращений. Подробнее о японских гаммах в приложении.

Симметричные и искусственные лады

К ладам этой группы мы относим прежде всего лад тон-полутон или уменьшенный и целотоновую гамму, а также увеличенный лад. По сути, всего 3 лада. Одна из особенностей данных ладов это их повторяемость после определенного количества транспозиций. Так например, уменьшенный лад существует всего в 3-х видах от ноты C, C#, D — от остальных звуков набор нот будет тот же. Согласитесь это очень удобно?

Целотоновая гамма существует в 2х видах и состоит всего из 6 нот! Увеличенный лад, как и увеличенное трезвучие также существует только в 4 разновидностях. Данные лады можно запоминать по разному. Очевидно, что увеличенный лад запоминается проще всего на основе увеличенного трезвучия.

Целотоновая гамма может быть запомнена как лидийский увеличенный без 6 ступени. Уменьшенный лад можно запомнить по уменьшенному септаккорду:

Также его легко запомнить как сочетание 2х минорных тетракордов на расстоянии тритона:

Последняя группа ладов, которую имеет смысл учить тем, кто играет джаз это лад бибопа, которые представляют собой скорее не ладовые структуры, а формулы для хроматического заполнения, поэтому если вы выучили базовые лады, то лады бопы не будут представлять труда для заучивания. Оставляю их за рамками данного спецотчета.

Чтобы ваша голова немного остыла от всего озвученного изучите интеллект-карту в приложении к книге и помните, что данная глава это то, что вам еще предстоит сделать и лучше всего возвращаться к ней в те моменты, когда вам кажется, что вы потерялись в многообразии ладов.

ИНТЕРЛЮДИЯ

Давайте немного отвлечемся и поговорим о ладах в современной музыке и о том, что нужно держать в голове для успешного прогресса.

Еще раз подчеркну немаловажный аспект, касающийся ладов: лад это не музыка, мелодия не состоит из звуков лада, наоборот любая музыкальная мысль может быть представлена в виде лада, как слово может быть представлено в виде букв, но для образования музыкальной фразы вам нужно думать не о ладах, а о музыке. Звучит слишком размыто?

Что же, это биполярность музыки — с одной стороны она математична, с другой стороны основана на спонтанности и творчестве.

Роберт Фрипп как то сказал, что на изучение одной гаммы может уйти 5 лет. И хотя это большой срок, мы можем вынести очень правильный посыл из его высказывания.

Лучше выучить один лад очень хорошо и научиться в нем импровизировать или сочинять, чем выучить все лады, но не освоить их. И здесь встает вопрос, что значит освоить лад?

Попробую описать свой личный опыт.

Для меня точкой освоения лада является тот момент, когда я вижу на грифе гитары все ноты лада одновременно, слышу как они прозвучат еще до того, как начну их играть. Я знаю все возможные интервалы, которые можно сыграть в этом ладу и могу построить все основные аккорды на ступенях этого лада. Данный процесс представляет собой переход от сознательной работы к подсознательной, когда вы начинаете знать без осознания, так же как вы понимаете слова на экране монитора или говорите, не думая о том, из каких букв состоит слово.

Самое важное здесь это тотальный контроль за всем, что вы делаете на первом этапе освоения лада. Старайтесь как можно медленнее переходить к инерционной игре, изобретайте странные секвенции и интервалы, двигайтесь по всем шагам освоения лада, о которых мы поговорим в следующем разделе.

ПРАКТИКА

КАК УЧИТЬ ЛАДЫ?

Первый шаг с которого мы начинаем изучение лада похож на то как зарождалась ладовая концепция в музыке. Двигаемся минимальными шагами, исследуя звуковой и образный строй лада.

1) Выберите лад который хотите проработать (например, мажорный лад)

2) Начните с простой тональности С мажор и сыграйте 1 ноту — тонику лада. Скажите вслух. ДО. Затем скажите **ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ**

3) Шагните на 1 ступень вверх и назовите ноту РЕ. Вернитесь назад и назовите ноту ДО

Отлично вы делали первый шаг. Теперь сделайте следующее. Если ваш инструмент не имеет аппликатурных вариантов для одной и той же ноты (например, фо-но), то сыграйте этот ход в разных октавах внимательно контролируя движение слухом и голосом. Пойте то, что играете.

Если ваш инструмент, подобно гитаре содержит возможности для исполнения нот разными аппликатурами, то сыграйте эти 2 ноты всеми возможными вариантами.

Сделали? Отлично! Идём дальше.

В этом разделе описана пошаговая система освоения любого лада, поэтому лучшим вариантом занятий будет не пропускать шаги.

Самым сложным шагом будет освоение мажорного и минорного лада, так как для успешного освоения остальных ладов очень важно, чтобы вы могли играть мажор и минор во всех тональностях, не задумываясь. Только в этом случае вы обеспечите себе быстрый прогресс при освоении ладов. Исследуйте мажор и минор на протяжении нескольких месяцев, пока вы не будете в состоянии сыграть любой набор звуков этих ладов с закрытыми глазами и называя ноты, которые вы играете.

Тогда весь дальнейший путь будет максимально легким и продуктивным

Теперь двигайтесь на одну ступень вниз и называйте ноту. СИ. Вернитесь в тонику.

Теперь у вас освоены 3 ступени из 7! Видите как просто, почти 50 процентов лада освоены всего за 2 шага!

Дальше дело за малым. Двигаемся вверх до ноты Е. CDE и обратно EDC, а затем возможные комбинации этих нот, например так:

Поздравляю вы уже начали импровизировать и осваивать лад! Добавим ноту В в это движение. Играйте и пойте эти 4 ноты до тех пор, пока они не начнут вызывать у вас отвращение:))

Теперь нам осталось добавить ноту А вниз, ноту F вверх и ноту G. Лад освоен!

Но подождите не торопитесь. Я дам вам несколько инструкций к этому упражнению, которые помогут вам не сойти с ума от бесконечности выбора.

- 1) Начинайте движение от разных ступеней лада, но всегда возвращайтесь к тонике.
- 2) Не делайте больше одного скачка подряд — основа упражнения это движение по ближайшим ступеням
- 3) Называйте ноты в момент игры
- 4) Распирьте движение до максимально возможного количества октав на вашем инструменте

Осваиваем тональности

Как вы помните лучшим способом освоить тональность является диэзно-бемольный, но нужно, чтобы гамма до мажор была освоена на 10+ по 5 бальной системе.

В этом случае никаких проблем не возникнет.

- 1) Выберите тональность для практики. Например, Gb мажор
- 2) Начните с тоники и держите в голове знаки тональности.
- 3) Сыграйте следующую за 1 ступенью ноту учитывая знаки — например для Gb мажора держим в голове знаки BEADG. Вторая ступень это нота A, но при ключе Ab — значит играем Ab и возвращаемся в тонику.
- 4) Прорабатываем ступени в том же порядке, что и раньше
- 5) Работаем над одной тональностью до тех пор, пока не перестанете считать знаки и начнете чувствовать нужные звуки. Тональность в вашей голове станет своеобразным символом и в итоге вам уже не нужно будет держать диэзы или бемоли в памяти.

Этот подход является универсальным и я советую применять его при освоении любой гаммы.

Линейные секвенции

Второй шаг научит вас ориентироваться внутри лада на примере простых мелодических попевок. Опять же использовать будет только движение по ступеням. Здесь разумно использовать варианты состоящие не больше чем из 6 нот.

Примеры звена секвенции для до мажора:

После того, как вы выбрали звено секвенции играйте его вверх и вниз по ладу. Например, последнее звено в до мажоре может быть сыграно так:

Исследуем интервальный состав лада

Это более продвинутый и интересный этап освоения лада, к которому лучше всего переходить только после освоения предыдущих шагов. Сам подход здесь достаточно простой и может быть разделен на 2 этапа:

1. Работать только с одним интервалом
2. Работа с несколькими интервалами

Первый этап включает в себя игру гаммы терциями, квинтами, секстами и септимами. Такой подход позволяет глубже понять структуру лада и избавиться от линейности мышления.

По сути, все что вы делаете в рамках этого упражнения это играете интервалы вверх или вниз. Как вы помните, движение по фиксированному интервалу дает нам звучание лада. Например, двигаясь по квинтам от 4 ступени лада получаем ионийский, двигаясь по квинтам от 1 ступени получаем лидийский, движение малыми секстами даст эолийский. Найдите варианты для всех ладов и используйте эти открытия для построения музыкальных фраз.

Второй этап подразумевает произвольное сочетание интервалов, например вы можете играть терции, а затем квинты или сочетать квинты и сексты. Здесь все зависит только от вашей фантазии.

Также вы можете сочетать интервалы с секвенционным движением, например звено кварта + секунда в до мажоре:

3

Несмотря на то, что сам подход кажется достаточно простым, здесь нужно внимательно следить за тем, чтобы вы не забывали называть звуки, которые исполняете и играли во всех тональностях, в этом случае вы начнете чувствовать лад и он начнет постепенно переходить в область подсознания.

Гармония лада

Следующий этап позволит вам еще лучше закрепить лад и исследовать его гармоническую сторону. Здесь мы будем использовать арпеджио трезвучий и септаккордов, построенных на ступенях лада.

Самым простым вариантом будет сыграть их линейно:

3

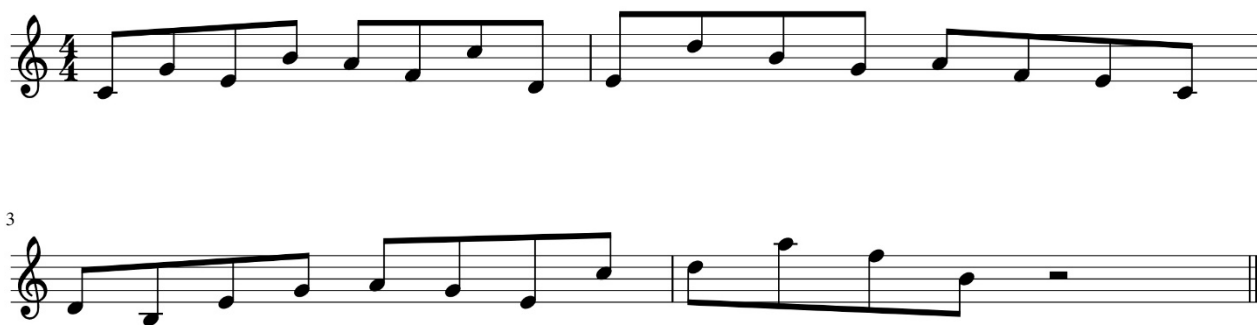

3

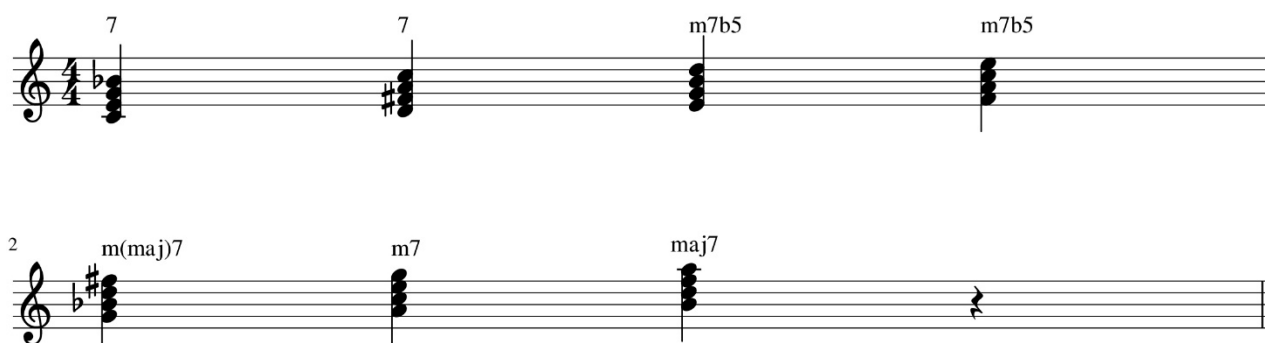

После этого сделайте следующее — откройте гармонию любой композиции и сыграйте арпеджио аккордов. Кстати, если у вас есть возможность, то играйте арпеджио в несколько октав, так вы быстрее освоите лад на вашем инструменте.

Кроме линейного варианта мы можем исполнять арпеджио в произвольном порядке, например так:

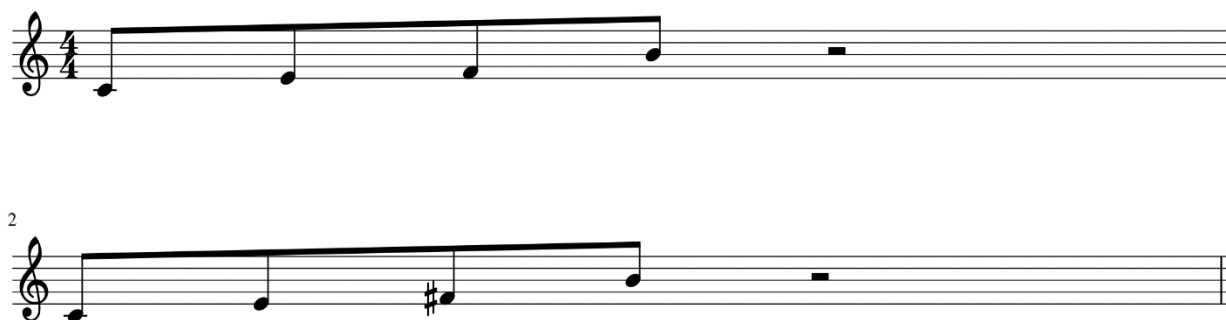
Очевидно, что для такого исполнения нужно свободно владеть ладом и мгновенно представлять все ноты как текущего, так и следующего аккорда. Для удобства работы с аккордами советую выписывать аккордовый состав лада. Например, для доминантового лада это будут аккорды:

Позже такой подход поможет вам создавать звучание лада с помощью характерных арпеджио. Например, здесь аккорд 5 ступени содержит 2 характерные ступени лада и может однозначно обозначить нужное звучание.

Интонации лада

Одна из важнейших тем, которая касается освоения ладов это запоминание характерных интонаций ладов. Что я подразумеваю под характерными интонациями лада? Сыграйте и послушайте 2 простых примера:

Первый вариант движения однозначно создает ощущение мажорного лада, а второй лидийского лада при этом с использованием минимального количества нот. Тема интонационности ладов достаточно сложна и объемна, здесь мы сформулируем самые общие принципы, следуя которым вы сможете найти индивидуальные интонации самостоятельно.

Итак, первое, что нам нужно это показать приму лада. Если мы имеем дело с ладами отличными от мажора или минора, то это является обязательным, что обусловлено свойствами модальных ладов (здесь нет возможности раскрыть эту тему).

Итак, значит для любого лада мы используем в первую очередь 1 ступень. Единственный вариант, когда мы можем этого избежать это наличие гармонического сопровождения или наличие этой ноты в басу, в этом случае мы можем пропустить тонику лада, так как она есть в другом голосе.

Идем дальше.

Следующее, что нам нужно обозначить это наклонение лада, так как любой лад может быть либо большетерцовым либо малотерцовым.

Затем мы работаем с характерными ступенями, при этом вводим их используя иерархию значимости.

Например, для лидийского лада наиболее значимая ступень это 4, так как ее нет в мажорном ладу, но мы знаем, что движение CEF# может встречаться например в доминантовом ладу или ладу полутон-тон, поэтому мы вводим еще и 7 ступень для того, чтобы однозначно обозначить лад, так как мы уже знаем, что полутоновое тяготения является важнейшим для формирования устоя лада. У нас остались ступени 2, 6, 5 попробуем осмыслить их иерархию.

Для этого сделаем следующее: выпишем уже имеющиеся ноты и возможные ноты в виде подразумеваемых ладов:

C (D? Db? D#) E F# (G G#) (A A#) B

Вспомним, как у нас есть лады с альтерированной второй ступенью и большой терцией?

Нам подходит лидийский с 2# и лидийский-увеличенный с 2#

C D# E F# G A B

C D# E F# G# A B

Лидийский -увеличенный встречается чаще, чем лидийский с 2#, поэтому порядок ступеней получится такой:

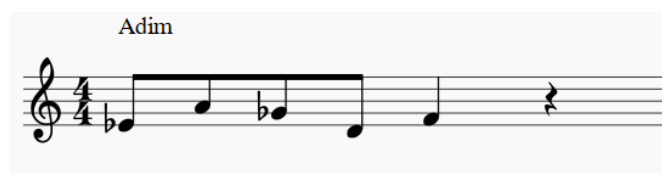
5 2 6 (так как в лидийском ладу 6 ступень не меняется только в экзотических ладах)

Получается, что порядок нот для лидийского лада будет такой CEF#BGDA.

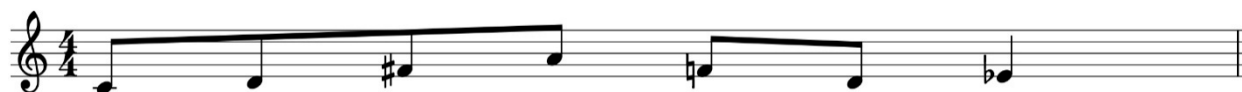
Если в гармонии звучит аккорд Cmaj7, то имеет смысл начинать фразу с 4 или 3 ступени и двигаться по арпеджио Gmaj7. Используя такой подход, вы можете продумать варианты движения для любого лада.

Интонации искусственных ладов

Внутри симметричных ладов можно найти интонации, близкие к тональным ладам, поэтому характерная интонация должна быть достаточно яркой и однозначной, например, для уменьшенного лада нет смысла играть первые 4 ноты, так как они соответствуют обычному минору (CDEbF). Движение от тоники лада вниз на 3 ноты дает звучание мажора (CBA). Характерные ноты здесь это 5b 7b 7#, поэтому движение от 5b ступени например таким образом:

Будет звучать достаточно характерно. Также арпеджио уменьшенного септаккорда сразу придаст звучанию нужную окраску. Характерный ход уменьшенного лада, который не встречается в других ладах это наличие мажорного и минорного трезвучия на четных ступенях лада, поэтому можно использовать такое движение для обозначения лада:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тема понимания и освоения ладов является настолько же важной для музыканта, насколько знание букв является важным для умения говорить. И хотя, как вы уже видели, лады не являются музыкой, они являются строительным материалом и могут использоваться для генерации музыкальных идей в любом стиле.

Ограничивая свой кругозор в рамках 2-3 ладов, вы рискуете быть предсказуемыми и банальными, при этом риск плагиата становится в разы выше. При этом нет никакой необходимости учить сотни ладов, так как, по большей части, техника хроматизмов и обращений позволяют получить практически любое звучание без запоминания массива ладов, которые можно встретить в некоторых книгах.

Самые главные лады, которые имеет смысл знать серьезному музыканту обозначены в интеллект-карте в приложении. Как вы можете заметить, количество ладов не так велико и большую часть из них мы уже с вами обсудили.

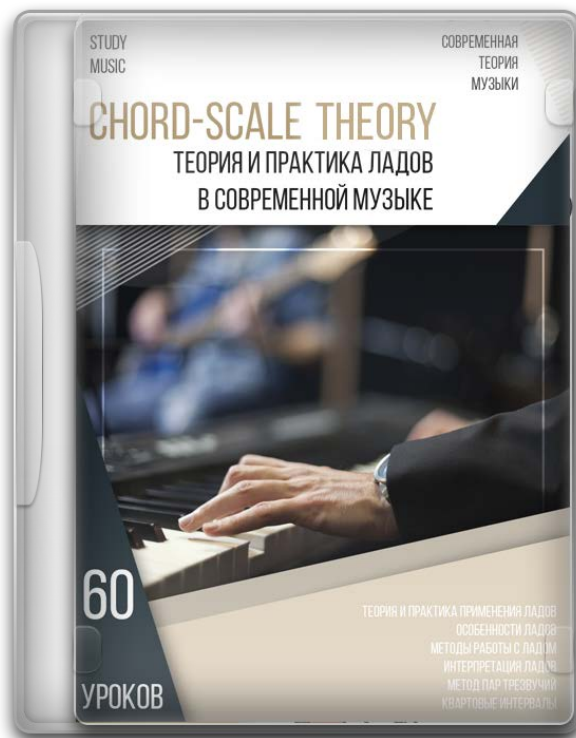
В конце я дам несколько советов по работе с ладами для разных видов деятельности музыканта:

Импровизация — я придерживаюсь мнения, что любой музыкант должен уметь импровизировать, потому что только так он может чувствовать свою связь с живой музыкальной интонацией. Импровизируя в новом ладу, используйте описанные в данной книге приемы, найдите характерные интонации и придумайте 10-20 собственных фраз. Здесь конечно неплохо бы было коснуться темы обыгрывания аккордов и связи между ладами и аккордами, но информацию об этом вы можете найти в моем полном курсе **Лады и аккорды: фундаментальная теория и практика для импровизаторов и композиторов** (название курса может поменяться, так как на момент написания этих строчек он еще в процессе подготовки к выпуску, но ссылку на него вы обязательно найдете на сайте или в письме с этой книгой).

Композиция — создание музыки в любом виде требует владения мелодический языком современной музыки, поэтому основная практика для автора музыки состоит в том, чтобы писать как можно больше мелодий в каждом ладу. Изучайте опыт других композиторов или пройдите один из моих тренингов по композиции и мелодике, в ходе которых мы со студентами детально прорабатываем базовые лады и учимся писать в них мелодии.

Исполнительство — основная задача исполнителя состоит в том, чтобы понять как работает композиция и максимально точно передать идею автора. Поэтому здесь, в первую очередь, необходимо научиться видеть характерные интонации ладов, отслеживать смену ладов, анализировать гармонию и ее взаимодействие с ладом. Такой анализ поможет лучше понять музыку и возможно подтолкнет вас к своим творческим поискам.

Я надеюсь, что информация, полученная из этого спецотчета, оказалась для вас полезной и навела порядок в вашем музыкальном разуме. В конце хочу напомнить, что лучше всего перечитывать данный материал по мере овладения каждым новым ладом и двигаться не спеша, только в этом случае гарантировано фундаментальное освоения ладов и, как следствие, уверенное их использование в вашей практике.

Chord Scale Theory – все, что нужно знать о ладах и аккордах современному музыканту.

Вот что вы узнаете:

1. Как найти лады для любого аккорда
2. Как найти аккорды соответствующие ладу
3. Характерные ходы в ладах
4. Особенности каждого лада и аккорды соответствующие ему
5. Практические рекомендации по освоению и использованию ладов
6. Анализ вариантов движения для мелодических линий
7. Как анализировать гармонию для правильного выбора лада
8. Примеры мелодических линий на аккордовые последовательности
9. Как разрешать мелодические линии неустойчивых аккордов в устойчивые
10. Как находить и применять лады для полиаккордов
11. Что такое мультитональная система и лады в мультитональной системе
12. Как интерпретировать аккорды в последовательностях для поиска ладов

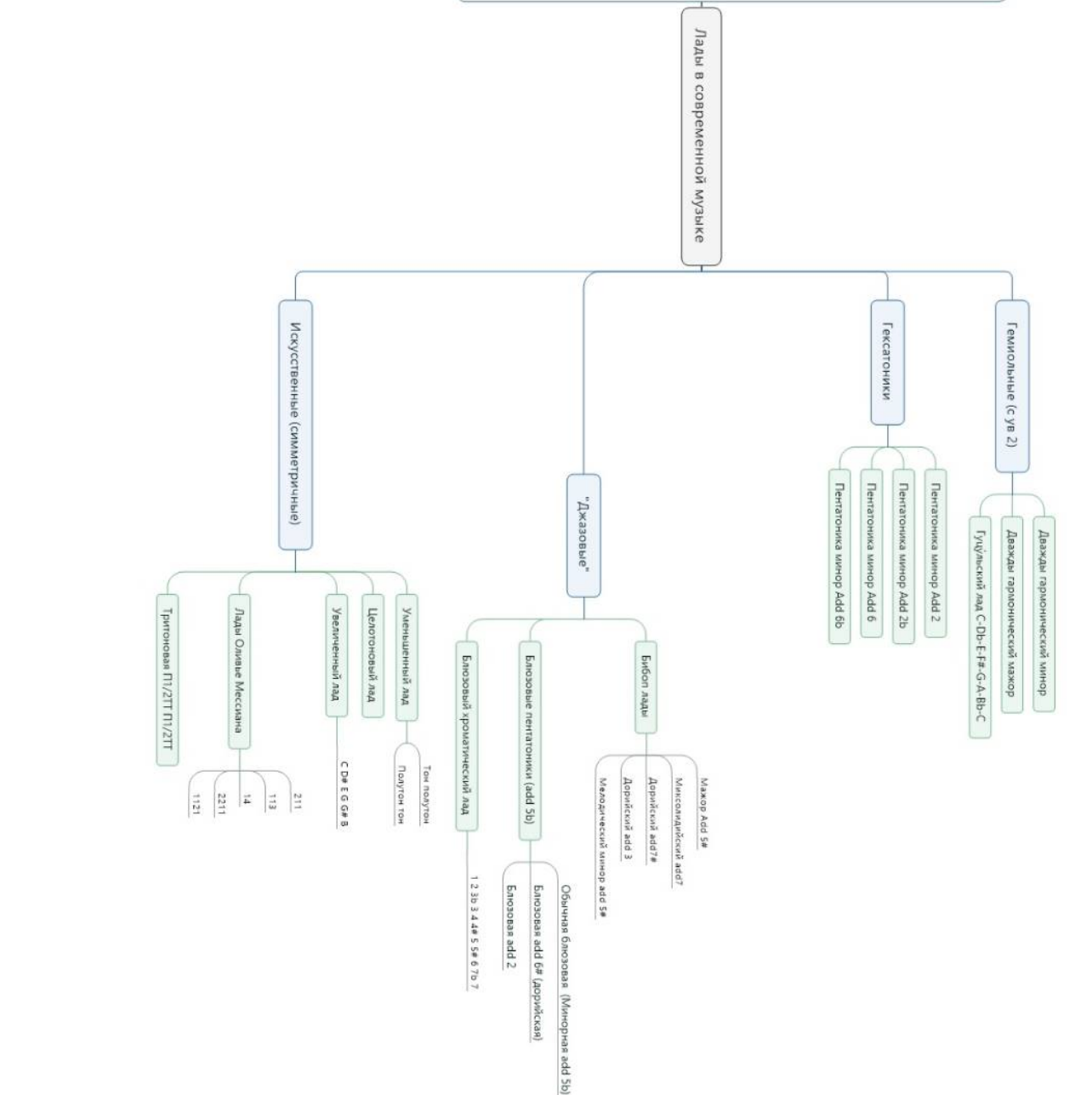
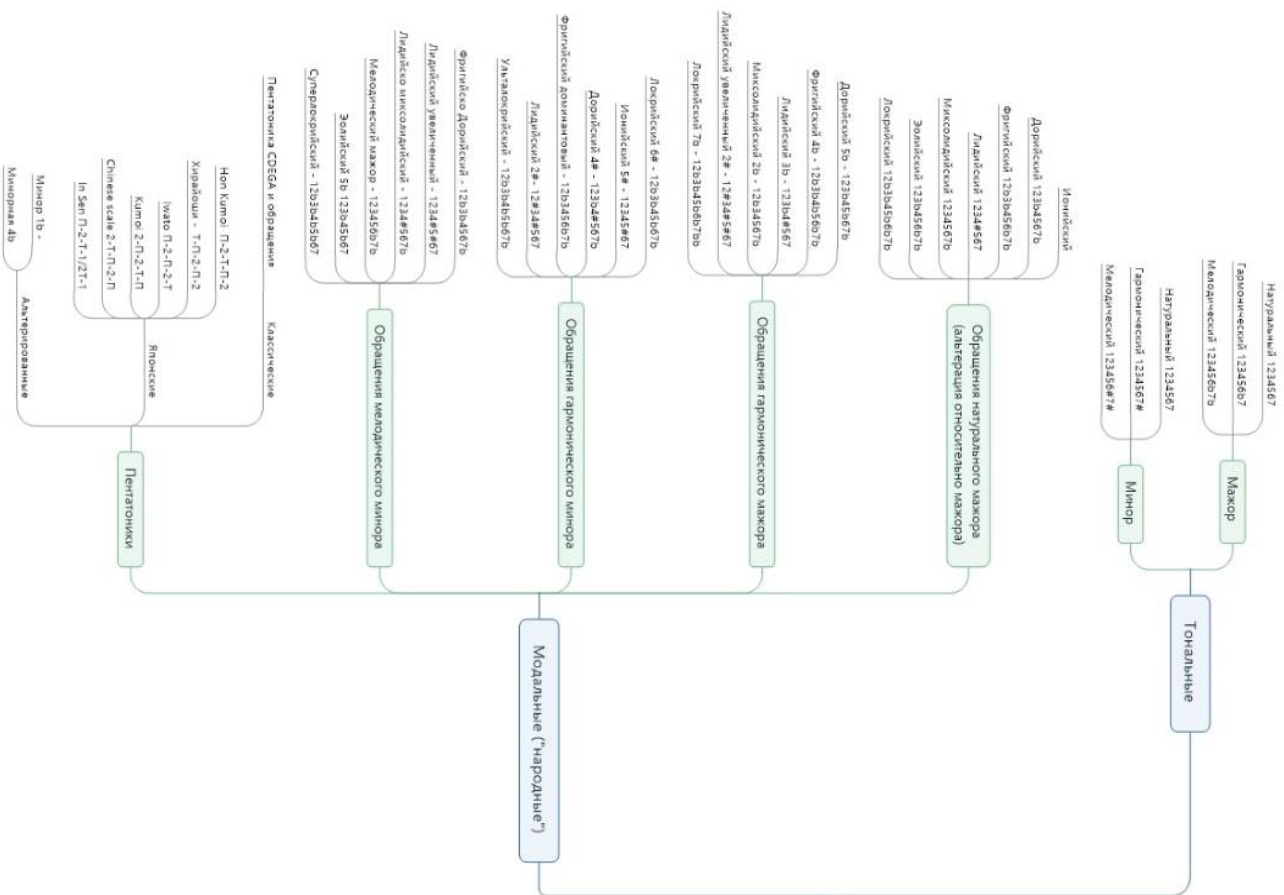
Из этого курса вы узнаете:

- Что такое техника пар трезвучий
- Как находить пары трезвучий для аккордов
- Какие пары трезвучий есть во всех ладах

Также в курсе приводится детальный анализ всех возможных пар трезвучий и их соотношение с аккордами.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КАК УЧИТЬ ЛАДЫ

Ионийский лад

Ионийский лад — родоначальник современного мажора, настолько привычен для современного музыканта, что наверное лишь немногие смогут объяснить чем же ионийский лад отличается от натурального мажора.

В первую очередь нужно вспомнить об отличии модальности и тональности.

Ионийский лад модален, соответственно в нем только одна устойчивая ступень I.

В мажоре I-III-V. Это косвенный признак, по которому можно отличить лад от мажора. Однако, поскольку звуковой состав их одинаков, иногда может возникать двойственное трактование.

Тогда можно обратиться к гармонии. Хотя в чистом ионийском ладу возможны любые созвучия не характерные для мажора и тональной системы в целом, однако есть ряд оборотов, которые характерны именно для ладового движения.

Это в первую очередь оборот II-I, а также III-I, IV-III и конечно же V-IV. Здесь естественно преобладание секундового сопоставления трезвучий.

Таким образом, можно выделить два главных признака ионийского лада:

1. Тяготение мелодии к одной ступени (устою)
2. Использование нехарактерных для мажора гармонических оборотов.

Например, вы можете гармонизовать обычную мажорную мелодию с помощью аккордов нетерцового строения или сочинить полифоническую пьесу на основе этого лада без опоры на функциональную гармонию. Тогда также можно говорить о использовании ионийского лада.

Также при обучении джазовой импровизации ионийским ладом обычно обыгрывают аккорды класса maj7 (обычно тонический).

Не запутывайтесь в понятиях и используйте теорию на практике!

Целотоновый лад

Как и большинство искусственных ладов целотоновый лад относится к ладам ограниченной транспозиции.

В русском музыкознании этот лад часто называют ладом Черномора, так как эта гамма была использована в опере «Руслан и Людмила» для характеристики образа этого героя.

Как понятно из названия, в этом ладу все ноты отстоят друг от друга на расстоянии целого тона. В результате чего эта гамма является гексатоникой (то есть ладом, состоящим из шести тонов). Существует всего две разновидности целотоновой гаммы. Для удобства их записывают так:

Запись данного лада от нот С и В условна, так как ноты, расположенные на одинаковом расстоянии, не создают ладовых тяготений, и опорным тоном лада может стать любая нота. Кроме того, в этом ладу образуются всего два увеличенных трезвучия (на I и II ступени), а остальные являются их обращениями (так же, как и лады, построенные от этих ступеней). Поэтому невозможно определить тонику лада, так как само увеличенное трезвучие неустойчиво. Таким образом, для данного лада отсутствуют типичные каденционные обороты.

Целотоновая гамма имеет своеобразное сказочно-неопределенное звучание, что объясняет сферу ее использования в классической музыке. Поскольку терцовых аккордов в данном ладу выбор небольшой, то естественно, что композиторы XX века использовали самые разные сочетания интервалов. Например, известный Прометеевский аккорд Скрябина происходит из вертикализации целотонового ряда с альтерацией одной ступени:

Кроме того, очень эффектно звучит использование целотонной гаммы в тональном контексте. В целом, в академической музыке XX века целотоновая гамма используется, как правило, в сочетании со сложной гармонией, либо в контексте полимодальности. Рок- и джаз-музыканты также не обошли этот лад стороной. В джазе и фьюжн-музыке целотоновая гамма используется для обыгрывания альтерированного септаккорда, так как содержит в своем составе наиболее острые $b5$ и $\#6$ ступени и септиму. (На первой ступени лада можно построить аккорд $7\#5$)

Естественно, что Dream Theater используют эту гамму также очень часто (например, в Overture 1928)

Csus2 D Dsus D B 1:01
Acous. Gtr. Acous. Gtr. tacet N.C.

end Rly. Fig. 2

Scene Two: 1. Overlaid 1928 - 8 - 3
0441B

Яркий пример использования целотоновой гаммы в поп-музыке — песня Стиви Вандера «You Are the Sunshine of My Life» (3-4 такты)

Moderately flowing ♩ = 126

Cmaj9 G7+

Также, что удивительно, целотоновый лад встречается в индийской музыке в раге под названием rāga Sahera. Это единственное, что я нашел. Если Вы знаете подробнее об использовании целотоновой гаммы в индийской музыке, то буду рад Вашим дополнениям.

Данный лад является интересным по звучанию и обладает большим потенциалом для выражения самых разных образов. Так что если его пока нет в арсенале Ваших выразительных средств, не забудьте его освоить.

Уменьшенная гамма

Уменьшенная гамма относится к группе искусственно созданных ладов, а также входит в группу ладов ограниченной транспозиции О. Мессяна.

Уменьшенная гамма по всей видимости это наиболее ранняя из искусственно созданных гамм. Широкое распространение получила в творчестве Корсакова, Дебюсси, Стравинского. Однако наиболее часто ее можно услышать в современных джазовых и фьюжн импровизациях (а также у Dream Theater).

Уменьшенная гамма представляет собой чередование тона и полутона либо полутона и тона. В зарубежных изданиях их иногда разделяют на уменьшенную гамму (тон -полутон) и Полутон Тоновую. Однако такое деление излишне поскольку речь идет об одном наборе нот.

Два вида гамм от ноты С:

Первый вид тон полутон

Второй полутон тон

Это математический метод построения уменьшенной гаммы.

Другой более простой способ — это представить уменьшенную гамму в виде уменьшенного аккорда с вводными ступенями

Половинными обозначен уменьшенный септаккорд, четвертями полутоновые вводные. Если убрать первую вводную ноту, то получим вид гаммы тон-полутон.

Ограниченность транспозиции уменьшенной гаммы.

Поскольку уменьшенная гамма является горизонтальным вариантом уменьшенного септаккорда, то она имеет также как и уменьшенный септаккорд все три транспозиции. Это значит, что существует только три уменьшенных гаммы от нот C, Db и D, а остальные будут повторением только с энгармонической заменой ступеней.

Посмотрим подробнее. В нотах приведены три обращения (обращением гаммы является перенос нижней ноты или группы нот на октаву вверх, по аналогии с обращением аккорда) уменьшенной гаммы от C, Eb и F#

Как Вы можете заметить эти гаммы содержат одни и те же ноты. Таким образом, для освоения уменьшенной гаммы Вам необходимо выучить всего три транспозиции.

Очень удобно представлять уменьшенную гамму в виде двух тетрахордов минорной гаммы отстоящих друг от друга на тритон.

Использование уменьшенной гаммы

Наиболее часто уменьшенная гамма используется для обыгрывания аккордов содержащих в своей основе уменьшенное трезвучие или септаккорд.

К таким аккордам относятся практически все альтерированные в стороны бемольности. Аккорд 7b9 без тоники является уменьшенным септаккордом. Обыгрывается полутон-тоновой гаммой от тоники аккорда. Любой доминантсептаккорд может быть обыгран уменьшенной гаммой расположенной на полтона выше тоники.

Кроме того уменьшенная гамма может применяться для обыгрывания мажорных и минорных трезвучий с целью создания звучания вне тональности.

Гармонические структуры, образуемые из уменьшенной гаммы имеют острое и диссонантное звучание. Помимо стандартных уменьшенных трезвучий, в уменьшенной гамме можно построить множество нестандартных аккордов

Поскольку в уменьшенной гамме нет тоники, то и нет тонического аккорда. Следовательно, отсутствуют какие-либо типичные кадансовые обороты. Любое разрешение условно и зависит от степени диссонантности окружающих аккордов.

В целом уменьшенная гамма имеет своеобразное звучание, которое может быть применимо в самых различных музыкальных стилистиках. Не забудьте, что отличным способом изучить любую гамму является игра мелодических секвенций.

Дорийский лад

Дорийский лад или как его еще называют дорийский минор — одна из популярнейших гамм, которая повсеместно используется в самых разных стилях. Однако чаще всего ее звучание ассоциируется с джазом и фанком. В джазе дорийский лад настолько распространен, что считается основным, а натуральный минор рассматривается как исключение.

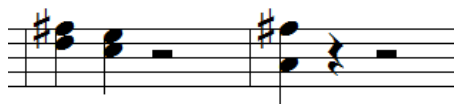
Дорийский лад можно получить из мажорной гаммы, если играть ее от II ступени. Однако поскольку я уже упоминал о недопустимости трактовать лад, как производное от гаммы, то прежде всего нужно запомнить его «математическое» строение. Формула дорийского лада Т-П-Т-Т-П-Т. Запишем от ноты А:

Как видите по сравнению с натуральным минором в дорийском 6 ступень повышена. Эта ступень вносит мажорное, светлое звучание.

Как и любой другой натуральный лад дорийский имеет свои характерные интервалы, аккорды и каденции, которые позволяют наиболее полно и четко его обозначить.

Обычно есть несколько контекстов использования этого лада в музыке. В блюзе очень часто используется дорийский-блюзовый лад смесь блюзовой пентатоники и дорийского минора. В фанке очень часто употребляется ход типа:

Обратите внимание, что для обозначения лада необходимо всего две ступени (если учесть, что в басу будет основной тон аккорда) — это мажорная 6 и минорная третья. Обе они присутствуют в этом ходе.

Наиболее характерным является интервал сексты на первой ступени лада, который получил название дорийская секста.

Очень часто дорийское звучание может появляться случайным образом, например, как проникновение мажорных элементов в минорную гамму. Хотя звучание будет идентичным, но принципы использования совсем разные. Отличие, как всегда в природе модальных ладов — которые являются самодостаточными.

Использование дорийского лада в импровизации:

Как уже упоминалось в джазе дорийский лад используется для обыгрывания аккордов минорного наклонения (m7, m9 и т.д.). Кроме того, дорийский лад можно использовать для обыгрывания альтерированных септаккордов содержащих в себе какое-либо минорное трезвучие:

В приведенном выше пример аккорд E7#5b9 при энгармонической замене g# на Ab дает нам аккорд F минор, следовательно самый простой способ — это обыгрывать альтерированные септаккорды дорийским минором отстоящим от основного на полтона. Это известная формула обыгрывания аккордов. Также дорийский лад очень часто употребляется в модальных импровизациях не зависимо от используемых аккордов. Как правило, в таком случае особое внимание уделяется именно дорийским опеваниям и характерным интервалам.

Гармония

Гармонизация трезвучиями дает нам 3 новых аккорда, минор на 2 ступени, мажорную субдоминанту и уменьшенное трезвучие на 6 (или полууменьшенный септаккорд). Также в качестве тоники очень часто выступает минорный аккорд с секстой.

Как видите самым ярким здесь является аккорд мажорной субдоминанты, появление которого, как правило, вводит дорийский лад.

Использование в композиции.

Как уже упоминалось данный лад является очень популярным и может быть использован во множестве ситуаций. Особенно хорошо звучит он в контексте смешанных образов, в которых сочетается минорная окраска с радостными чувствами. В соответствующем контексте дорийский лад можно использовать для создания этнического, народного звучания, которое характерно для музыки кельтских народов.

Что послушать:

Miles Davis — So What

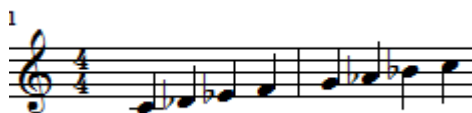
Gershwin — Summertime(дорийская гармония)

SRV — i wanna testify(импровизация)

Статьи о ладах

Фригийский лад

Фригийский лад относится к группе ладов минорного наклонения, поскольку между 1 и 3 ступенью находится малая терция. В сравнении с натуральным минором во фригийском понижена 2 ступень. Само название лада происходит от названия минорного тетраchorда начинающегося с малой секунды:

Соединение двух таких тетраchorдов и дает нам необходимый лад.

В классической музыки получил распространение, так называемый, фригийский оборот, который не имеет ничего общего с фригийским ладом, а является всего лишь гармонизацией верхнего тетраchorда натурального минора, который является фригийским тетраchorдом:

Тоновое строение фригийского лада: П-Т-Т-Т-П-Т-Т

Интересен тот факт, что при утверждении в музыке мажоро-минорной системы (во времена Баха), фригийский лад единственный пережил прочие натуральные лады и оставался третьим по частоте использования. Позже однако и его вытеснила тональная система.

Фригийскому ладу свойственно суровое, мрачное звучание. За счет понижения второй ступени свойственное минору мягко-грустное звучание приобретает холодные оттенки. По всей видимости, по этой причине фригийский лад наиболее распространен в тяжелой музыке.

Классиками, в использовании фригийского лада являются несомненно Metallica. На альбомах периода конца 80-х и до конца 90-х практически в каждой песне можно встретить этот лад. Вообще, фригийский лада наряду с локрийским является визитной карточкой стиля trash.

Хрестоматийный пример использования лада из песни Harvester of Sorrow:

В этом риффе как будто намеренно представлены не только характерные интервалы лада, но и некоторые редко используемые. Вообще даже на анализе такого короткого фрагмента можно убедиться в композиционном мастерстве Hetfield.

Характерные интервалы фригийского лада:

Малая секунда на первой ступени — используется во множестве мелодий, очень часто в музыке фламенко.

Используется также для описания устоя (характерная черта натуральных ладов сопоставление, с постоянным возвращением к основному тону, иначе лад теряет определенность)

Тритон между 2 и 5 и между 5 и 2 (первый такт из Metallica). За счет вводного характера 2 ступени этот тритон звучит более мрачно, чем в обычной тональности и также используется везде, где только можно:)

Квинта 2 -6 часто используется в качестве созвучия и реже в качестве мелодической интонации.

Более редкая интонация 2 — 7, которая за счет широты, чаще используется для создания скрытого двухголосия.

Еще один пример использования фригийского лада. Песня Take No Prisoners группы Megadeth

Обратите внимание на используемые интонации.

Гармония фригийского лада

Основными отличительными аккордами лада будут те, в которых есть 2 ступень. Это трезвучия II, V и VII ступени. Обратите внимание на то, что трезвучие V ступени уменьшенное, что можно использовать в композиции для создания необходимой окраски. Чаще всего используются соединения II-VII и II — I, поскольку они наиболее четко выявляют особенности фригийского лада.

Использование.

В импровизации фригийский лад может быть использован для обыгрывания минорных аккордов при секундовом движении гармонии (либо при наличии явно выраженного фригийского звучания). Также фригийский лад можно использовать при необходимости создать восточно-испанское звучание. Интересные идеи можно получить, используя пентатоническое звучание внутри фригийского лада. Например, лад от E содержит в себе пентатонику D

Совмещая эти пентатоники можно получить фригийское звучание. Фригийский лад также распространен в русской музыке (Мусоргский). Послушать увертюру к рок-опере Jesus Chris Super Star, Metallica 88, Песня Варлаама из оперы Борис Годунов

Статьи о ладах

Лидийский лад

Лидийский лад — является ладом мажорного наклонения и состоит из двух тетрахордов. Первый тетрахорд можно назвать целотоновым — его формула $\flat 2 + \flat 2 + \flat 2$.

Второй тетрахорд аналогичен верхнему в мажоре $\flat 2 + \flat 2 + m2$.

Этот лад можно получить, сыграв мажор от 4 ступени, либо повысив в натуральном мажоре 4 ступень. Лидийский является параллельным для дорийского лада. Лидийский лад является самым мажорным по звучанию поскольку находится в сфере двух мажоров тонического и доминантового.

Формула лада — T- T-T-ПТ-T-T-ПТ

Звучание лидийского лада очень светлое, но в тоже время неразрешенное и ярко модальное, поскольку слух воспринимает 4 ступень как вводную. В современной музыке лидийский лад активно используют различные фьюжн ансамбли и конечно же Steve Vai очень любит этот лад.

Однако одним из первых в роке его начал использовать Hendrix.

Фрагмент соло построенного в лидийском ладу

Характерные интервалы лидийского лада — это увеличенная кварта на первой ступени и уменьшенная квинта на IV. Вообще, как и для любого другого лада, для лидийского характерно заострение ступени отличной от натурального мажора. Такие интервалы, как большая терция на II ступени или квинта на 7 несомненно создают лидийское звучание.

Гармония лидийского лада

В основных аккордах лидийский лад отличается субдоминантой, которая является уменьшенным трезвучием, что позволяет использовать ее для создания необходимой гармонической окраски. Кроме того, мажорное трезвучие II ступени и минорное VII при разрешении их в тонику создают лидийское звучание.

Если построить на I ступени лада $\text{maj7} \#11$ или $\#11$

то получим так называемый лидийский аккорд. В джазе так называют аккорд в котором присутствует $11\#$ ступень. Его описывают, как «красивый и очень современный».

Также О. Мессиян упоминал о том, что лидийская кварта более естественна для слуха, поскольку является обертоном, а обычная четвертая ступень нет. Поэтому в музыке эпохи барокко иногда встречалось дублирование в ундециму. Такие аккорды как $m9$ на III ступени или maj на 5 очень часто используются в современной музыке, как гармонический подклад для лидийской мелодии.

Импровизация

В плане импровизации лидийский это уникальный лад, так как он лег в основу целого метода модальной импровизации — он называется Лидийская Хроматическая Концепция (автор Джордж Рассел).

Это очень популярная во второй половине XX века концепция импровизации, которой пользовались многие известные музыканты. И хотя это довольно громоздкая система, в свое время она была открытием.

Если изложить очень кратко, то она основана на различных изменениях одного лада и работы с ним для обыгрывания разных аккордов и создания модального звучания. Это конечно тема целой книги, возможно позже сделаю на нее обзор. В основном же лидийский лад используется для обыгрывания maj аккордов

Использование в композиции

Очень часто в современной музыке лидийский лад используют для создания секвенции, которые повторяются много.

Лидийский лад можно использовать для создания сказочного, волшебного звучания.

Очень хорошо он звучит на статичные аккорды. Также при определённых условиях (инструментовка, гармония) он может создавать этническое звучание.

Послушать: Главная тема из Simpson

Японские лады

Данные лады активно используются музыкантами стилей фьюжн, прогрессив металл и им подобных. Внутри экзотических ладов также можно выделить два подвида — это лады искусственного происхождения, которые являются результатом работы какого-либо конкретного композитора (например, целотонная гамма — гамма Глинки, уменьшенный лад — лад Римского-Корсакова и т.д.) и лады народного происхождения, которые перенесены в профессиональное творчество из фольклора. К таким ладам относятся разные балканские, обиходные лады, японские, китайские гаммы и т.д.

Большое преимущество данной группы ладов, что их можно изучать на примере народных мелодий, в которых уже содержатся готовые интонации, которые можно смело заимствовать и использовать в своих импровизациях и творчестве.

Из современных артистов, использующих экзотические гаммы, можно в первую очередь выделить Марти Фридмана, который является автором видеошколы по экзотическим ладам, группу Dream Theater, Майкла Шэнкера, Uli John Roth и конечно же Mattias IA Eklundh.

Сегодня речь пойдет о разновидностях японской гаммы.

Хирайоши (The Hirajoshi Scale)

По сути, все варианты японской гаммы представляют из себя условные пентатоники. Условной называется пентатоника, которая не соответствует базовому правилу пентатоники (построение лада по квинтам). Обычно условные пентатоники содержат малые секунды, которые, как мы знаем, в обычной пентатонике не встречаются.

Формула для гаммы хирайоши следующая: Т-П-2-П-2, где Т — означает тон, П-полутон, а 2 — большую терцию или 2 тона.

Для лада от ноты А он будет выглядеть таким образом:

Как видно из примера, данный лад похож на минорную гамму и может быть записан, как 1, 2, b3, 5, b6

Эта разновидность лада наиболее популярна и часто применяется в японских фолк мелодиях.

2. Hon Kumoi (хон кумои)

Полное название этой гаммы Hon Kumoi Shiouzhi. В действительности слово shiouzhi является одним из названий японского народного инструмента кото, а наименования Hon, Kumoi варианты его настройки.

Лад Kumoi имеет следующую формулу П-2-Т-П-2

или нотами:

Обратите внимание на то, что это обращение лада хирайоши от 4 ступени. Формула лада 1, b2, 4, 5, b6

3. Iwato (По версии Слонимского Hirajōshi)

Это более экзотическая версия лада, однако она обладает особым японским звучанием. Формула лада П-2-П-2-Т

Формула этого лада :1 -b2-4-b5-b7. Похоже на локрийский лад без терции и сексты. Характерно отсутствие терции.

4. Kumoi

Следующая разновидность лада хирайоши называется просто Kumoi или Real Kumoi (в отличии от Hon Kumoi). В отличии от предыдущих ладов — эта версия лада имеет мажорное звучание и следующую формулу:

2-П-2-Т-П

Гамма имеет героическое, самурайское звучание. Формула лада 1-3-4-6-7 (то есть он состоит из ступеней мажорной гаммы)

5. Chinese scale, Raga Amritavarsini (по версии Terry Burrows Hirajōshi)

Последний вид японской гаммы имеет следующую формулу 2-Т-П-2-П и, также как предыдущий лад, начинается с большой терции и имеет мажорное наклонение.

Ноты лада A-C#-D#-E-G#

Формула лада 1-3-#4-5-7. Обратите внимание на наличие лидийской ступени, что заметно в характере звучания самого лада.

6. In Sen

Последний лад который мы рассмотрим, по структуре отличается от хирайоши и из него можно также извлечь еще 4 дополнительных лада (они не имеют названий).

Формула этого лада 1-2b-4-5-7b или П-2-Т-1/5Т-1.

Как видите здесь присутствует малая терция.

Получилась пентатоника с фригийским наклонением, которую можно использовать для обыгрывания доминантсептаккорда в миноре либо альтерированного в мажоре.

Итак, теперь Вам известны 6 японских ладов, которые являются пентатониками с минорным и мажорным наклонения. В импровизации их можно использовать для обыгрывания тех же аккордов, что и аккорды соответствующие гаммам (например, Chise Scale можно использовать для обыгрывания maj аккордов или аккордов sus).