

MEL BAY PRESENTS

LATIN AMERICAN
TRUMPET MUSIC

BY GABRIEL ROSATI

MB95601BCD
\$15.00

MEL BAY PRESENTS

LATIN AMERICAN TRUMPET MUSIC

BY GABRIEL ROSATI

Intermediate to Advanced Level

CD CONTENTS

1	Track 1 [0:12]	12	Track 12A & 12B [0:49]
2	Track 2 [0:34]	13	Track 13 [0:11]
3	Track 3 [0:12]	14	Track 14 [0:12]
4	Track 4 [0:26]	15	Hamster Face [3:21]
5	Track 5 [0:21]	16	Recuerdo [4:14]
6	Track 6 [0:16]	17	Dreaming Santo Domingo [6:02]
7	Track 7 [0:26]	18	L'Alegria de Poder Bailar [4:33]
8	Track 8 [0:12]	19	Vida de Milongueiros [7:40]
9	Track 9 [0:21]	20	Jair [6:41]
10	Track 10 [0:16]	21	Tormento [5:54]
11	Track 11 [0:25]	22	Bandidos [5:09]

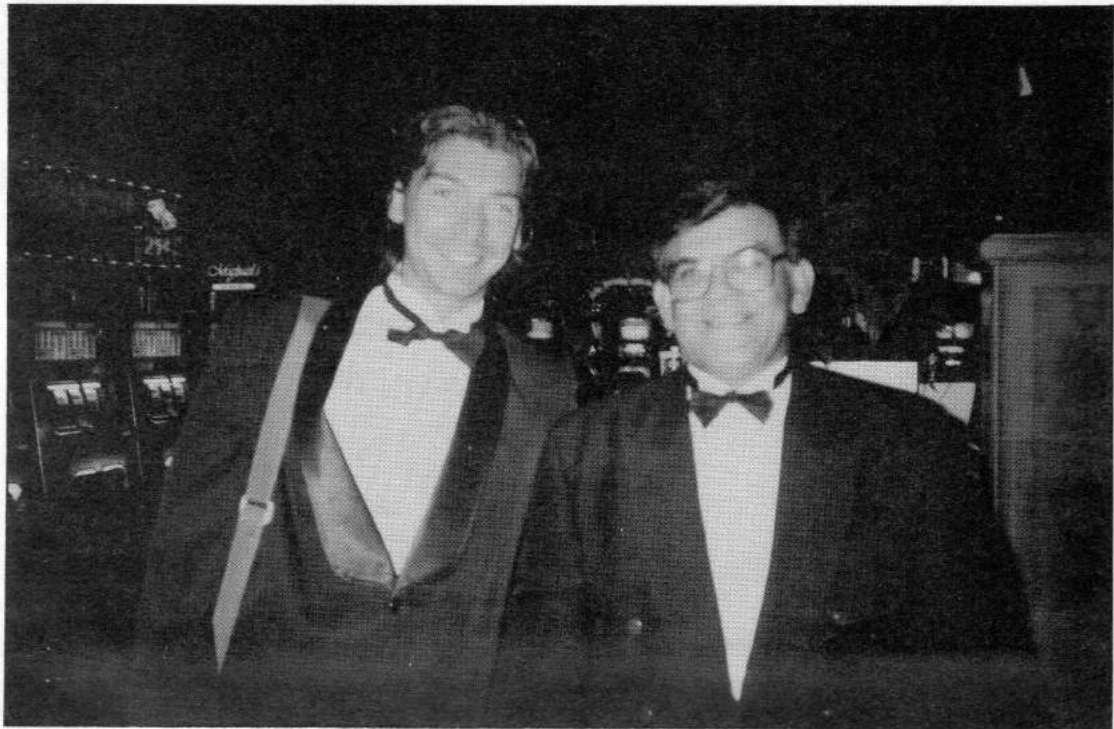

© 1996 BY MEL BAY PUBLICATIONS, INC., PACIFIC, MO 63069.
ALL RIGHTS RESERVED. INTERNATIONAL COPYRIGHT SECURED. B.M.I. MADE AND PRINTED IN U.S.A.

Visit us on the Web at <http://www.melbay.com> — E-mail us at email@melbay.com

В

мое бабушке итине еммо

The author with Louis Valizan (the famous high-note trumpet player for Perez Prado)

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСВЯЩЕНИЕ	2	
Об авторе	5	
Введение	5	
СПОНСОРЫ	6	
РАЗДЕЛ А: ПОДХОД.		
Глава 1	Психический и физический аспект. Понимание сущности латиноамериканской музыки	7
	Современные методы игры на медных духовых инструментах.....	8
	Дыхание.....	8
	Техника «поверхностная»	10
	Направление воздушного потока.....	14
	Положение.....	15
	Интерпретация.....	18
	Краткая иллюстрация музыкальных стилей и латино-американских ритмов.....	18
	Особенности интерпретации и импровизации. Стили	20
Глава 2	Звук в латинской музыке	21
	Ритмы.....	27
РАЗДЕЛ В: АНАЛИЗ		
Глава 3	Подход к латинской музыке	32
	Техника -Афро-Куба: Сон Кубано, Монтуно, Болеро, Ча-ча-ча.....	32
	Ча-Ча-Ча, Мамбо, Сальса	34
	Мексика.....	37
	Музыка Нортенья	38
	Болеро-Ранчера.....	39
	Стиль Мариачи	39
	Банда.....	40
	Доминиканская Республика - Тринидад - Карибские острова.....	42
	Духовая секция	44
	Ямайка.....	45
	Пуэрто-Рико	47
	Колумбия.....	49
	Бразилия.....	51
	Музыка «Северовостка»	52
	Baiao	52
	Fredo	53
	Afoxe and Maracatu	54
	Остальная часть Бразилии	55
	Боссанова	58
	Ламбада	60
	Аргентина	61
	Танго.....	62
	Уругвай.....	64
Глава 4	Современное развитие и смешение стилей	66

РАЗДЕЛ С: ПРАКТИКА

Глава 5	Разогрев	67
	Дыхание	68
	Чтение	71
	Настройка и Положение	72
	Физическая подготовка	77
	Отжимания	77
	Брюшные мышцы	80
Глава 6	Лигатура	81
	Вибрато	82
	Стаккато	84
	Двойное и тройное стаккато	85
	Акценты	88
	Диапазон	88
	Техника воспроизведения нот без языка	89
	Гибкость	89
	Bending	92
	«Педальные ноты»	93
	Выносливость	94
	ель	94
Глава 7	Импровизация	96
	Брейк, фразировка и примеры	97
	Как развивать свой собственный стиль и уникальный творческий потенциал	98
ЗАКЛЮЧЕНИЕ		
Глава 8: Аудиозаписи		
	<i>Hamster Face</i>	100
	<i>Recuerdo</i>	102
	<i>Dreaming Santo Domingo</i>	103
	<i>L'Alegria de Poder Bailar</i>	105
	<i>Vida de Milongueiros</i>	107
	<i>Jair</i>	108
	<i>Tormento</i>	110
	<i>Bandidos</i>	112
	Тренировка и игра по памяти	114
	Другие инструменты	114
Глава 9	Тренировка слуха	115
	Дискография	115

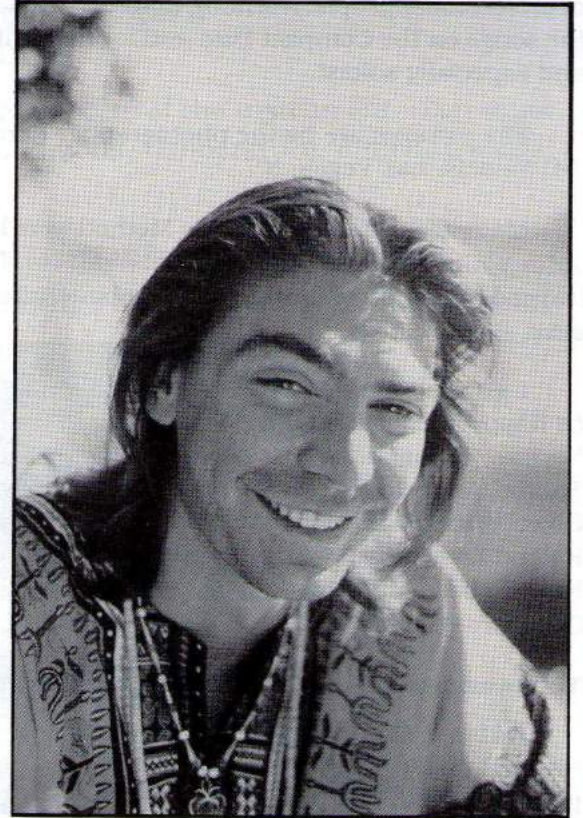
About the Author

Габриель Оскар Розати родился и вырос в Италии, по происхождению также бразилец. Обучению игре на трубе Габриель начал с семи лет. В двенадцать поступил в Консерваторию, закончив ее в возрасте семнадцати лет.

Получил диплом по специальности "труба" и одновременно закончил магистратуру.

Набравшись опыта в качестве джазового исполнителя, выступая в симфонических оркестрах (Swiss Youth Orch. Strasbourg Symphony и т.д.), Габриель продолжил обучение в Риме. В свою очередь записывался совместно с латиноамериканскими музыкальными группами на телеканале Rai, позже солировал с собственным проектом "Salsa Connection".

В 1990 году переехал в США, где и живет по сей день. Репрезентировался и продолжил обучение сначала в Техасе (El Paso), затем в Лос-Анджелесе (Dick Grove University), в дальнейшем: Сан-Франциско, Лас-Вегас и Майями. Габриель Розати выступал с многочисленных коллективах, от Джаза до Фанка, Соул, Госпел и Латино, записывал видео и этюды (для Capitol Records), сотрудничал с великими «монстрами» американской музыки: Сантана, Джон Ли Хукер, Мало, Грегг Олман, Элза Суарес, Джон Ханди, Рик Пантоха, Билли Престон, Карл Фонтана, Боб Минтзер, Исмаэль Миранда, Тито Рохас, Мариачи Америка, Мариачи Универсал, музыкальная группа Os Originais do Samba, Бокато, Бока Нервоза и т.д.

Все своё время и энергию Габриэль Розати посвящал поиску сотрудничества со всевозможными артистами музыкального направления - Латино-Джаз.

Впитывая секреты мастерства и колоссальный жизненный опыт от своих "супер" коллег, Розати одновременно изучал способы, системы и всевозможные альтернативы.

Введение

Эта книга предназначена для студентов среднего и полупрофессионального уровня. В ней вы найдете ценную информацию, новшества и даже хорошо забытое старое (то, что вам давно известно и знакомо). Чтобы книга, исключительно, принесла вам только пользу, вы должны набраться терпения и открыть свой разум.

Тем не менее, мой самый главный совет - для достижения желаемого результата, вы должны посвятить себя игре всецело, вкладывая максимум усилий и времени. Старайтесь выступать с различными группами, экспериментировать, открывать новые аудиальные возможности и, обязательно, отключите свое Эго!

Вы должны экспериментировать и всегда действовать. Будучи слишком уверенными и принимая все за «чистую монету», вы можете блокировать свое развитие, как музыканта. Приобретите свой собственный опыт!

Издание книги - это моя мечта, в воплощение которой вложены немалые усилия и время. Исследование огромного количества изданий, сотрудничество со многими музыкальными коллективами и гуру своего мастерства, а также собственное музыкальное нутро, все послужило вдохновением для создания данного проекта.

Credits

Реализация данного проекта стала возможной благодаря большой группе профессионалов: *Энтони Коммиссо* "Accurate Sequencing Studio", Лас-Вегас (программист, солист, исполнитель, продюсер различных шоу в казино, инженер и звукооператор).
Фотограф - *Ладислав Новотны* "Studio M Models", Лас-Вегас.

Многие нововведения и вся техническая информация - результат моих собственных трудов, основанных на исследовании мастерства легендарных трубачей: Джон Коппола, Клаудио Родити, Сал Кракчайоло, Льюис Вализан, Дэвид Хардиман, Джин Уайт, Тедди Мулет, Бу Нильсон и Франческо Сантакки.

Отдельно я обязан своему Гуру: г-н Бобби Шью.

Почтение и преданность многим артистам, с которыми мне повезло выйти на одну сцену: Карлос и Хорхе Сантана, Сержио Альберти, Клаудио Родити, Селия Малхейро, Нарсисо "Боньято" Монтеро, Фернандо Лечуга, Роланд Рикаерт, Юлиус Мелендес, Маркос Сантос, Роберто де Оливейра, Педрино Феррейра де Соуза, Ричард Сеговия, Элза Суарес, Луис Паз, Дон Менза, Майк Альварадо, Арселио Гарсия, Роберто Казанова, Карлос Андраде Нестор, Рикардо Мерритт, Роланд Леоне, Густаво Перез, Данило Перез, Хилтон Руис, Ребека Молеон, Майкл Плузник, Дэвид Рейес, Кохо Арбе, Дарио Кабальеро и другие.

Музыканты на CD:

Габриэль "Оскар" Розати: труба, флюгельгорн, тромбон, валторна, певец, композитор и аранжировщик.

Энтони Комиссо: клавишные, синтезаторы. Начал свою карьеру в городе Акрон (Огайо, США), играя со многими рок-группами на фортепиано и на клавишных. Постепенно начал интересоваться латинской музыкой. В последние 13 лет известен как музыкальный продюсер в различных казино Лас-Вегаса (Harrah's, Dunes, Flamingo Hilton и т.д).

Нарсисо "Боньято" Монтеро: певец, конга, тимбал и ударные. Родился и вырос на Кубе в 30-х годах. Певец и музыкант, игравший на литаврах с легендарным Панталеоном и Дамасо Перес Прадо, гастролируя по Европе, Соединенным Штатам, Мексике и Японии.

Пятьдесят лет своей карьеры посвятил афро-кубинской музыке, написав композиции и размеры всех тактов: от Ча-Ча-Ча до Мамбо, Бн Мантуно, Гуарача, Болеро, Сальса. С 1977 года проживает в Лас-Вегасе, на пенсии.

Роланд Леоне: гитара. Родом из Балтимор. Virtuозный джазовый гитарист, использующий в своей игре ноты латинского стиля. Гастролировал с легендарными исполнителями: Лайза Миннелли, Карл Фонтана, Джек Монтроз, Дон Менза, Гас Манкусо и музыкальная группа Latin All Stars. Известный автор стенографических книг соло Джо Пасс.

Рик Морано: тенор-саксофон и флейта. Родился в Филадельфии. Всю карьеру посвятил Джазу и развитию латинской музыки. Доверенный технический специалист Buffett Co. Instruments.

Требуют особого внимания:

Мерритт Рикардо, бразильский ударник, музыкант группы *Oba Oba*, Тина Тернер, специалист по афро-бразильской ритмике.

Сержио Альберти, артист, певец, пионист, фантастический трубач и просто хороший друг.

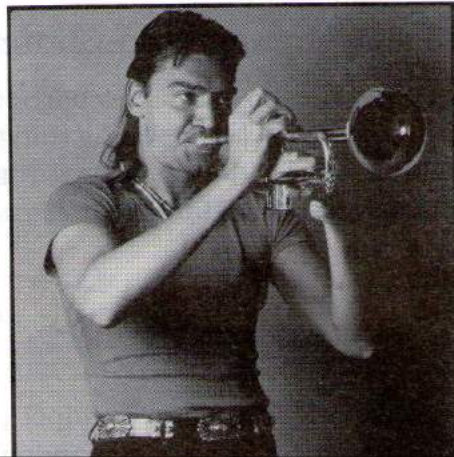
Майк Альварадо, ударник и пуэрториканский барабанщик. Важное звено в группе Чака Манджони.

Арнольд Дюпре, стальные барабаны, знаток карибской музыки. Родом с острова Тринидад.

ГЛАВА 1

Психический и физический аспект Понимание сущности латиноамериканской музыки

Обучаясь игре на трубе, особенно в латинской музыке, должного внимания требует умственный аспект. Необходимо научиться владеть собой, быть готовым к любой ситуации и напряженности в работе, к психологическому давлению, физическим условиям и трудностям. Важно всегда быть на “высоте”, при любых обстоятельствах. Не тревожьтесь ни о чем и ни о ком. “Сосредоточенность” - вот ваше ключевое слово.

На фотографии сверху, я играю одну и ту же ноту (высокая нота Соль в октаве). Как видите, в первой позиции мышцы работают дисгармонично и несбалансированно, во второй - более сконцентрировано, следовательно, и длительность ноты больше.

Одним из первых шагов в обучении - максимальное сохранение энергии или же максимальная отдача с минимальными усилиями. Найдите верное положение ваших губ и правильный угол наклона инструмента для эффективной работы.

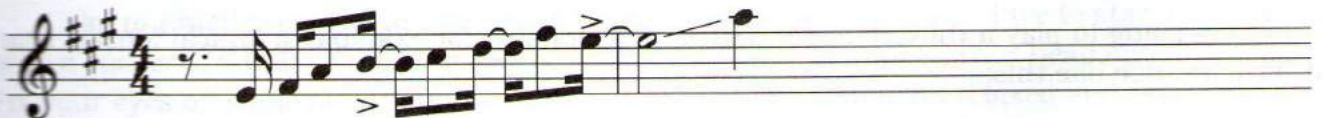
Другой важный момент - изучите технику правильного дыхания.

Освоение духового инструмента требует терпения, времени и физической энергии. Вы должны внимательно следить за своим здоровьем.

Все великие мастера рекомендуют последовательную физическую активность: бег, тренажерный зал, плавание, теннис, езда на велосипеде и боевые искусства, то есть любой вид спорта, который вам поможет «дышать». Кроме того, следует отказаться от алкоголя, наркотиков или больших напряжений.

Попробуйте выполнить приведенные ниже фразы, по одной, на одном дыхании, чтобы определить «длину» (вместимость) вашего воздуха:

LOW

MEDIUM

Важно «чувствовать» инструмент так, чтобы он казался легким и простым в управлении. Если вы почувствуете нехватку кислорода или ненадежность, поменяйте настройки или найдите более подходящую амбушюру.

Циркулярное дыхание - еще одна превосходная техника, которая может быть очень полезной для вас. Имейте ввиду, для исполнения латинской музыки в современном стиле, требуется много энергии, выносливости и сил, чем в любых других музыкальных стилях.

Современные методы игры на медных духовых инструментах

В последние десятилетия произошло существенное развитие, касательно диапазона и медных духовых инструментов в целом. Сегодня, некоторые музыканты могут делать то, что 25 лет назад было совершенно невозможно, это, в свою очередь, привело к возникновению очень большой конкуренции. Хочу отметить три важных пункта, которые следует принять во внимание и над чем стоит работать:

1. Дыхание
2. Положение
3. Практика

Чтобы стать истинным трубачом латинской музыки, следует постоянно совершенствовать данные три пункта (к тому же, чтением слишком часто пренебрегают!).

В процессе обучения важно определить то, над «чем» вы именно хотите работать аналитически. Чередуйте секции, не заикливайтесь на изучении одного и того же! Обучение должно быть интересным и приятным. Если вы не в настроении, займитесь чем-то другим.

Научитесь играть на другом музыкальном инструменте, выберите хобби, одним словом, чередуйте время максимальной концентрации на обучении с развлечениями.

Дыхание

Концепция дыхания довольно сложная.

В большинстве случаев трубачи «расточают» слишком много воздуха (over blowing) или же, нам его не хватает (underblowing). Понять это поможет опытный специалист.

Конечно, есть физическая связь между скоростью и количеством воздуха, который мы выдуваем для воспроизведения ноты.

Партия третьей трубы в оркестре может иметь такую фразировку:

Схоже с тем, если бы вы подули на горячий суп. Достаточно одного примера, чтобы понять требующиеся объем и давление воздуха.

Однако, в более технической фразе, средний регистр, например, как в упражнении Арбана, давление воздуха должно быть равносильно задуванию свечей на торте.

Когда вы сталкиваетесь с соло-джаз, как в примере ниже, средний регистр, дыхание и давление должно быть больше. Представьте момент, когда вы забираетесь в ванну с очень горячей водой.

Еще раз, чтобы играть партию «ведущих труб» аранжировки Фергюсона, вы должны иметь четкое представление о том, как дышать и когда, какое количество воздуха использовать, скорость вдоха и выдоха.

Фраза, что в последнем варианте, требует опыта в правильном распределении "дыхание-давление".

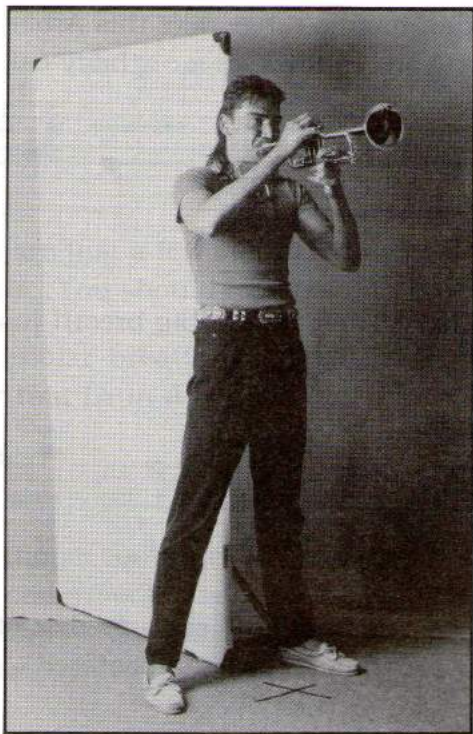

Безусловно, очень важно получить "звук" богатый и мощный, даже в исполнении быстрой фразировки. "Топливо" вашего "Феррари" (музыкальный инструмент) - это воздух.

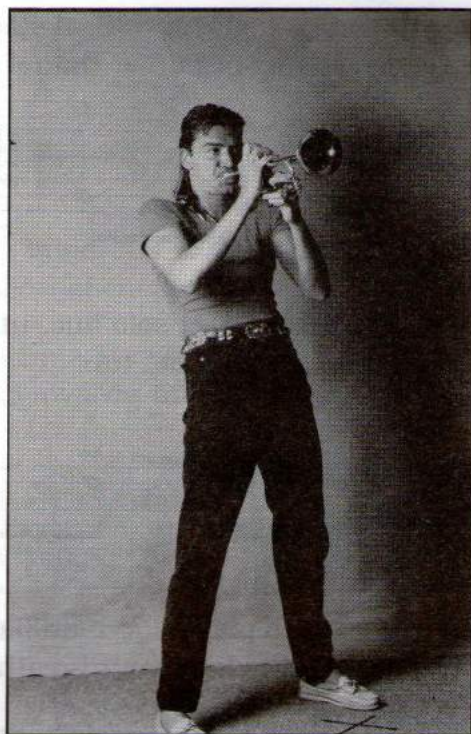
Если все технические компоненты проконтролированы, вы сможете получить "исполнение" на высоком уровне, убедительное и стабильное.

Для начала, воспользуйтесь небольшими хитростями:

1. Введите в привычку в процессе обучения использовать теннисные мячи, располагая их подмышками, по одному на каждой руке, это очень помогает не сжимать грудную клетку и не слишком расставлять руки.
2. Опритесь спиной об угол стены или об открытую дверь, стойте, держа позвоночник прямо.
3. Ноги параллельно и на ширине плеч.
4. Голова смотрит прямо.
5. Расположите зеркало так, чтобы контролировать себя, когда играете.
6. Плечи должны быть расслаблены, вес тела распределите равномерно на обе ноги.
7. Удерживайте инструмент обеими руками, не слишком высоко.
8. Проконтролируйте все эти моменты до того, как начать играть.

у края

в естественном положении

Приподнимите инструмент, расслабитесь, приведите себя в равновесие, дышите правильно. Доведите эти действия до совершенства и автоматизма.

Техника «поверхностная»

Несмотря на свое странное определение, эта техника очень важна. Суть лежит в обучении понемногу, но часто. Иначе говоря, не беспокоясь о безупречности, целенаправленно тренируйте всевозможные навыки. Играйте свободно, концентрируйтесь только на одной проблеме и результат вас удивит!

Важный момент в технике дыхания для латинской музыки, сальсы, мамбо, ча-ча-ча, латинский рок, здесь необходим быстрый выброс воздуха, не напрягая при этом сильно мышцы губ, лица, шеи и внутренних органов горла.

Ноты должны струиться свободно, благодаря обильному и плавному выбросу воздуха.

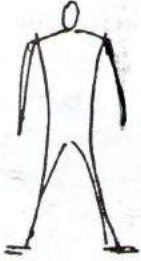
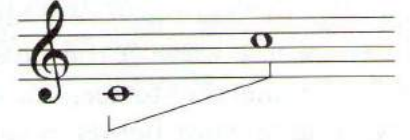
Для достижения этой цели необходимо определить:

1. Как и чем вдыхать,
2. Где аккумулировать воздух,
3. Как сдерживать, а затем подготовиться к "выстрелу" музыкальной ноты,
4. Количество и быстрота передачи воздуха.

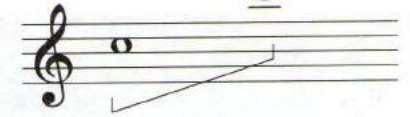
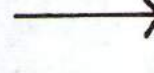
Просмотрите внимательно рисунок на стр. 11:

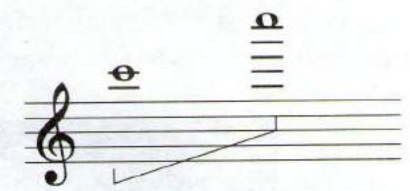
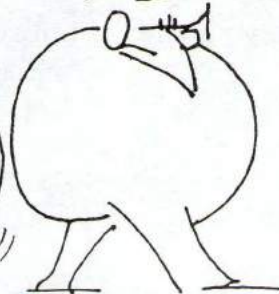
2

5

9

Нормальное положение Скорость дыхания Сжатие. Готовы? Via! – выдох

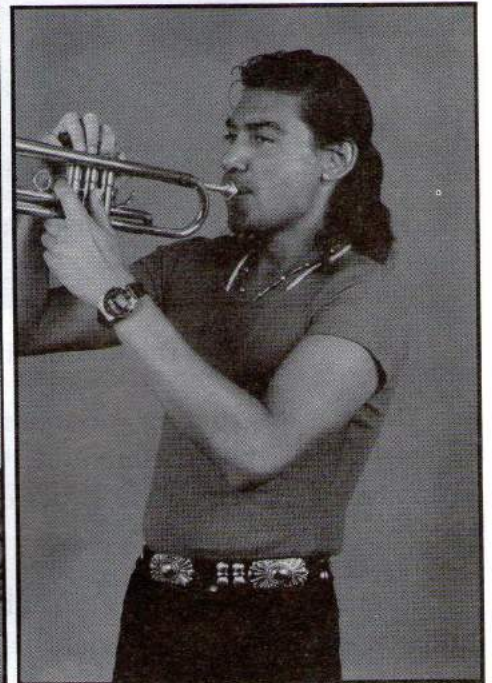
Любопытно, но наше тело - это большой компрессор для игры на духовых инструментах.

Дыхание носом

Дыхание ртом

Дыхание носом и ртом

Рассмотрите фотографии на стр. 11. До этого мы упоминали "чем" вдыхать. Это еще один немаловажный аспект. До 80-х годов дыхание совершалось только либо носом, либо ртом, однако сегодня, все по иному, дыхание либо ртом, либо носом и ртом вместе.

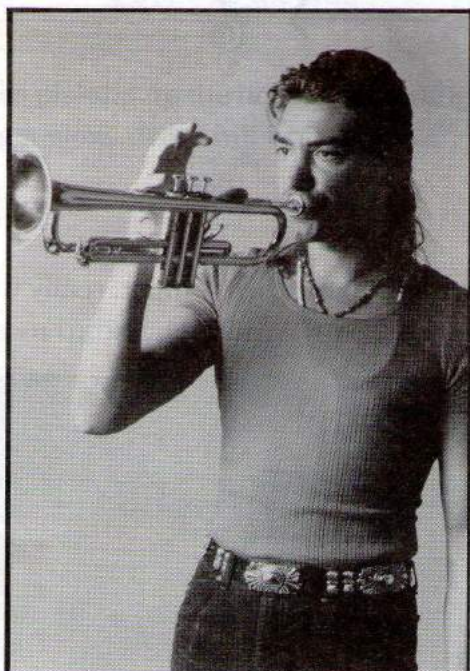
Выносливость, ёмкость и устойчивость, что так необходимы в репертуаре латинской музыки, может дать только "максимальный" вдох.

Кроме того, частота "вдоха" должна быть соразмерна темпу исполнения. У многих трубачей наблюдается нехорошая привычка использовать слишком большой объем воздуха на слишком длинных фразах, тем самым, ухудшая как интонацию, так и качество фразировки. Вы должны чаще дышать!

Определение места, где аккумулировать воздух в нашем теле, также имеет важное значение. Главное, *"заполнить ваше тело, как вы заполняете бутылку жидкостью"*. Вдыхайте глубоко (рот-нос) и прессуйте воздух в нижней части живота, как будто вы зеваете.

Замечательное упражнение для повторения - соло с мундштуком. Привыкайте дышать через рот, поддерживая мундштук губами, мышцы расслаблены, выдувайте воздух из той же позиции, в которой вы вдохнули (метод, рекомендуемый Джоном Копполой – Duke Ellington Orchestra).

Это поможет вам установить амбушюр в определенном положении.

Установите амбушюр в положение

и спокойно вдыхайте и выдувайте

Момент "захвата" воздуха для исполнения нот идентичен моменту волейболиста перед ударом по мячу, "хуку" боксера или "рывку" велосипедиста.

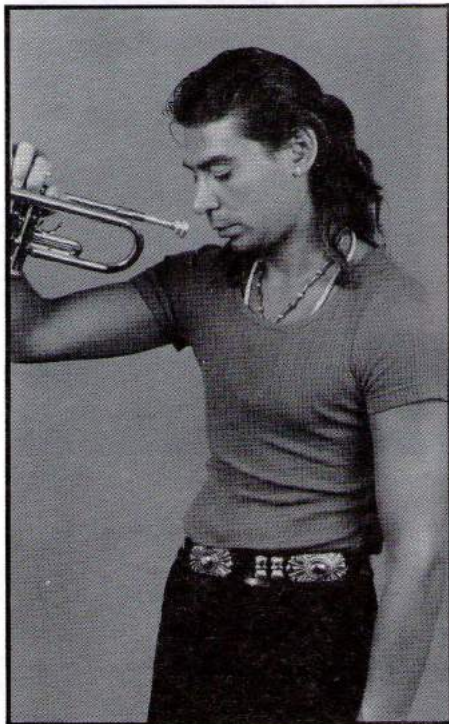
Однако помните, что после совершенного овладения техникой дыхания, следует сосредоточиться и на других факторах. В связи с этим, можно перейти к воспроизведению звука - момент, когда "искра зажигает двигатель".

Появление фальшивой ноты может быть из-за ошибки синхронизации различных "секторов" (дыхание-амбушюр-мышление-тело).

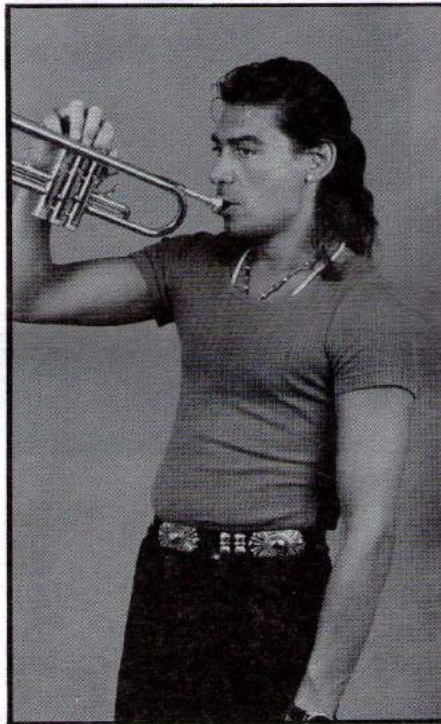
Научитесь держать инструмент в правильном положении, сыграйте одну ноту, затем опустите инструмент; повторяйте эти действия снова и снова, не торопясь, до тех пор, пока это не закрепится у вас в подсознании.

Наглядные примеры последовательности действий

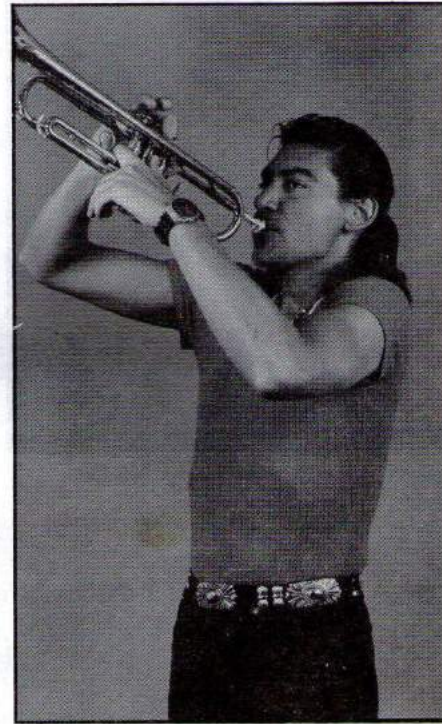
Максимальное дыхание

A

B

C

Ниже приведены этапы:

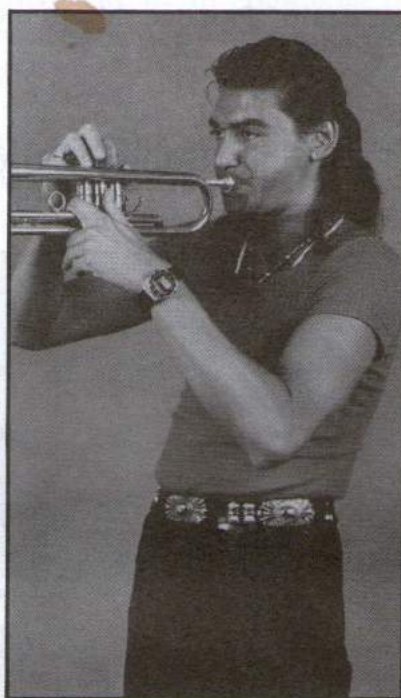
- A) Освободите легкие,
- B) Поднесите мундштук к губам, одновременно вдыхая нижней частью легких и живота,
- C) Продолжайте дышать, держите плечи расслабленными,
- D) Сожмите мышцы живота, поднимите немного плечи, позволяя воздуху полностью заполнить грудную клетку и расположите мундштук на губах,
- E) В момент задержки дыхания, припустите плечи,
- F) Выдуйте воздух.

Можете практиковаться при ходьбе, ожидая автобус или даже во время пробежки. Шесть этапов, которые вам необходимо запомнить. На протяжении многих лет существовало множество разногласий и споров относительно оптимальной системы дыхания, несмотря на это, все известные мастера современной латинской музыки используют систему максимального дыхания (Йога). К тому же, её придерживался и сам Паваротти.

Бесспорно, данная техника незаменима в случаях экстремального “выступления”, требующего мощи и диапазона, поэтому ее важно знать и практиковать.

D

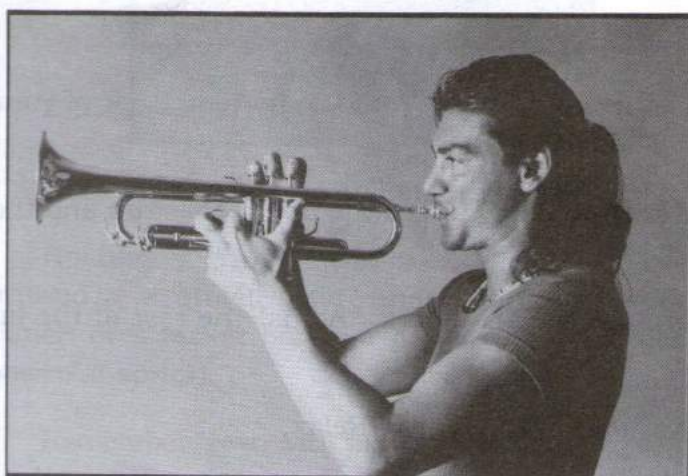
E

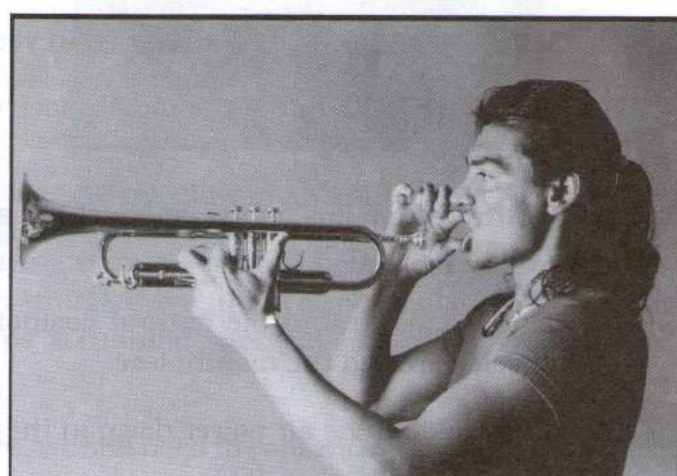
F

Направление воздушного потока

Направление воздуха, проходящего через мундштук, а затем по инструменту, для центральных нот должно быть прямым, вверх - для высоких нот и вниз - для низких. Это неоспоримый факт, один из немногих бесспорных аспектов игры на всех духовых инструментах и для певцов, в том числе. Будьте внимательны, верхние и нижние зубы должны быть в линию: у кого от природы “перекус”, следует вывести нижнюю челюсть немного вперед.

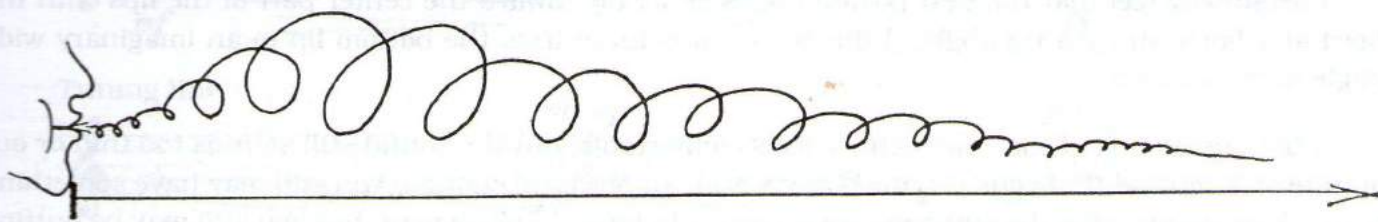
Ду те

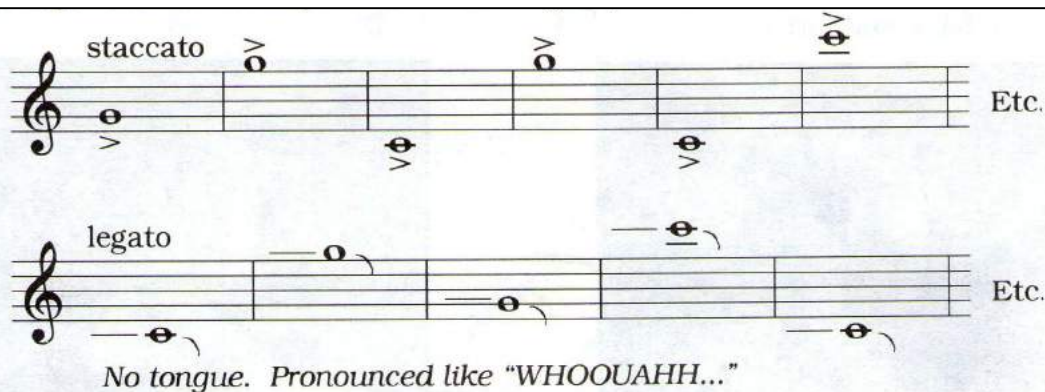
онтролируйте чтобы зубы были в линии рот открытым!

Именно такое положение “раскрывает” звук, делает его богатым.

График снизу наглядно показывает основную концепцию воспроизведения ноты:

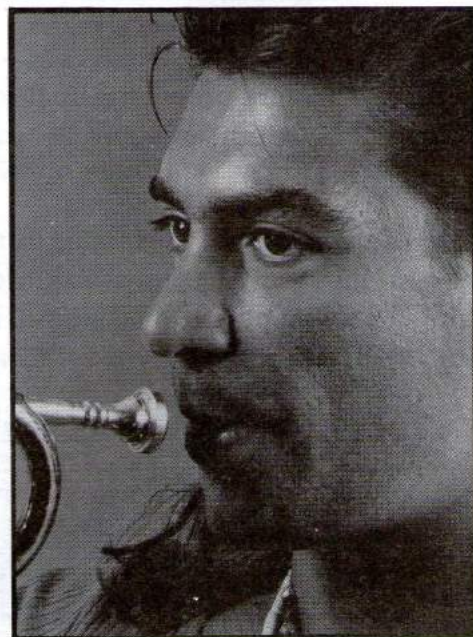

Следующие упражнения помогут вам понять правильный момент воспроизведения ноты: сначала стаккато, затем соло без языка, используя только скорость воздуха определенным способом. Попробуйте:

Положение

Чтобы найти правильное положение инструмента, с правильным наклоном, требуется время и, даже спустя годы, оно может поменяться. Все зависит от музыкального стиля и "взаимосвязи" мундштук - инструмент.

Попробуйте найти "идеальную позицию", при которой звук будет мягким, протяжным и высококачественным.

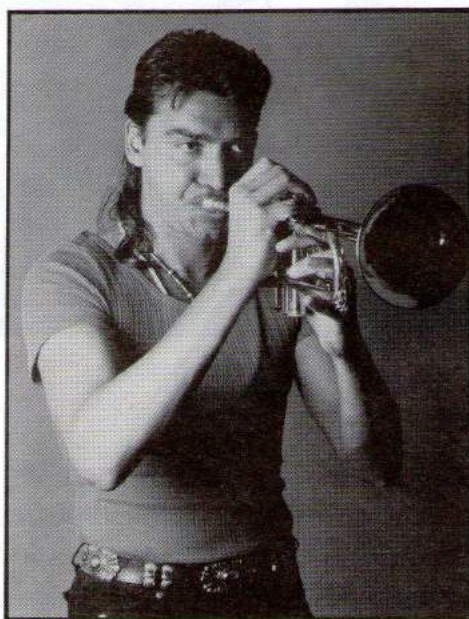

С моей точки зрения и с точки зрения моих коллег, с которыми мне доводилось работать на протяжении многих лет, а также благодаря личному опыту, могу утверждать, что идеального положения не существует, все очень индивидуально. Это относится к игре на всех медных духовых инструментах.

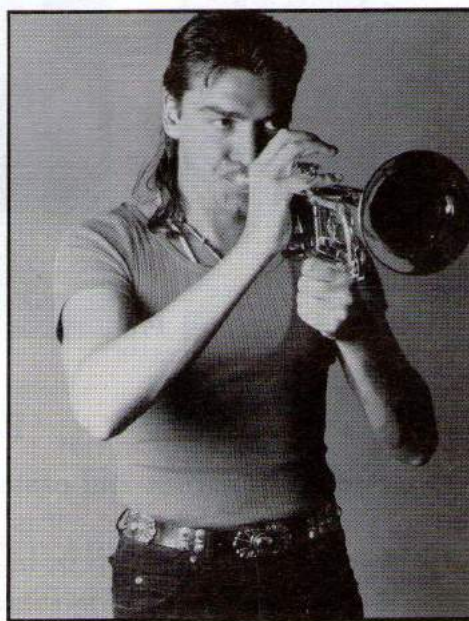
Нижняя челюсть - это основная опора для всего устройства, динамическое движение должно как будто "опираться" на нее и проходить наружу, через весь инструмент.

Отыскать идеальное положение может помочь приём, разработанный Майлзом Дэвис, в самый напряженный период его карьеры: *жевательный метод*, то есть пока играете ноту, попробуйте двигать челюстями, как будто "жуёте" жевательную резинку.

Рассмотрите фотографии:

Сыграйте центральную ноту

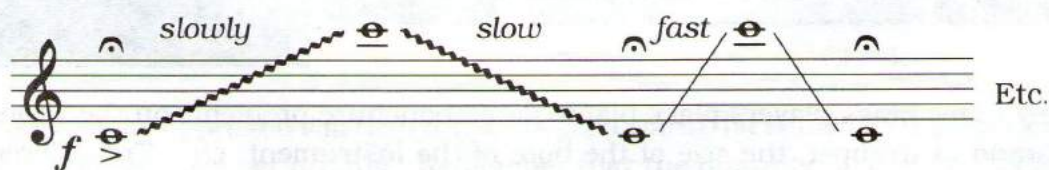
Используйте *жевательный метод*

Вы должны уметь свободно исполнять глissандо, в две октавы (упражнение ниже).

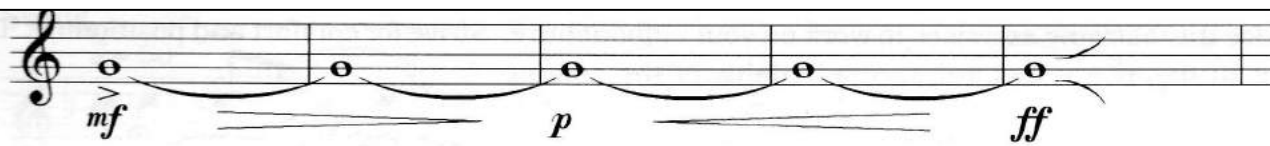
Можете попробовать исполнить соло, используя мундштук: наберите воздух, возьмите низкую ноту, быстро выдуйте воздух через верхнее нёбо (к носу), исполняя трель.

При исполнении трели на кварту и квинту, если получаются хорошие интервалы, это значит, что вы на правильном пути. Попробуйте попрактиковаться у зеркала, так вы сможете контролировать движения вашего тела и мышц лица.

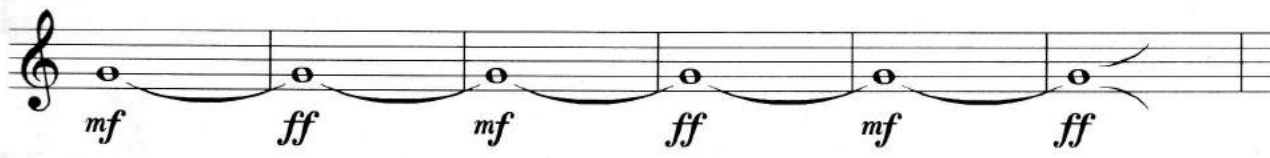
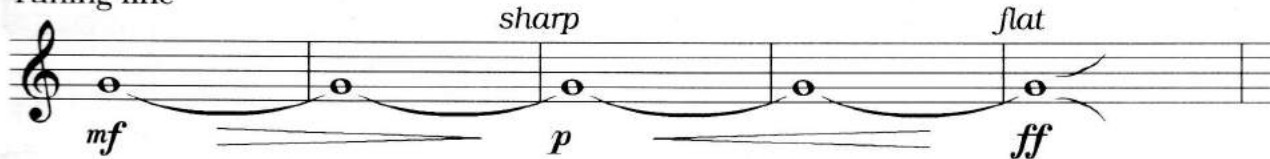
Другой момент: *уголки губ*. В теории, если постановка верхней и нижней челюстей правильная, то уголки губ должны быть немного опущены (в отличие от многих сторонников знаменитой техники "улыбка", то есть губы вытянуты в улыбку).

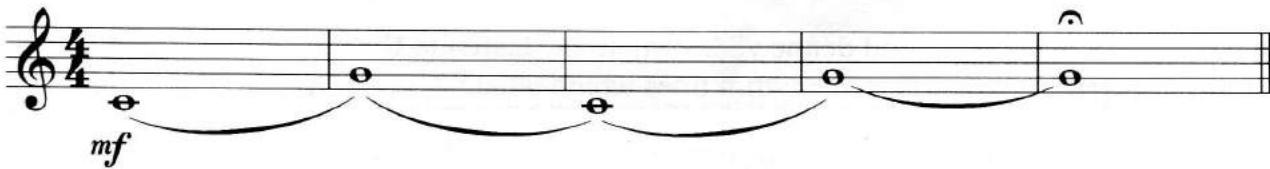
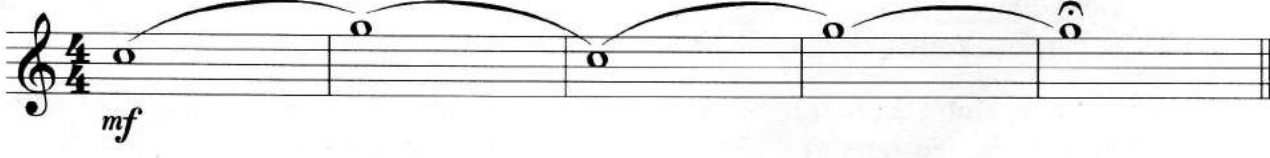
Каждый раз практикуя длинную ноту, делайте акцент на сильном вступлении, увеличивайте и уменьшайте интонацию, чередуйте эти эффекты и смотрите что при этом меняется. Э то поможет вам найти правильный амбушюр.

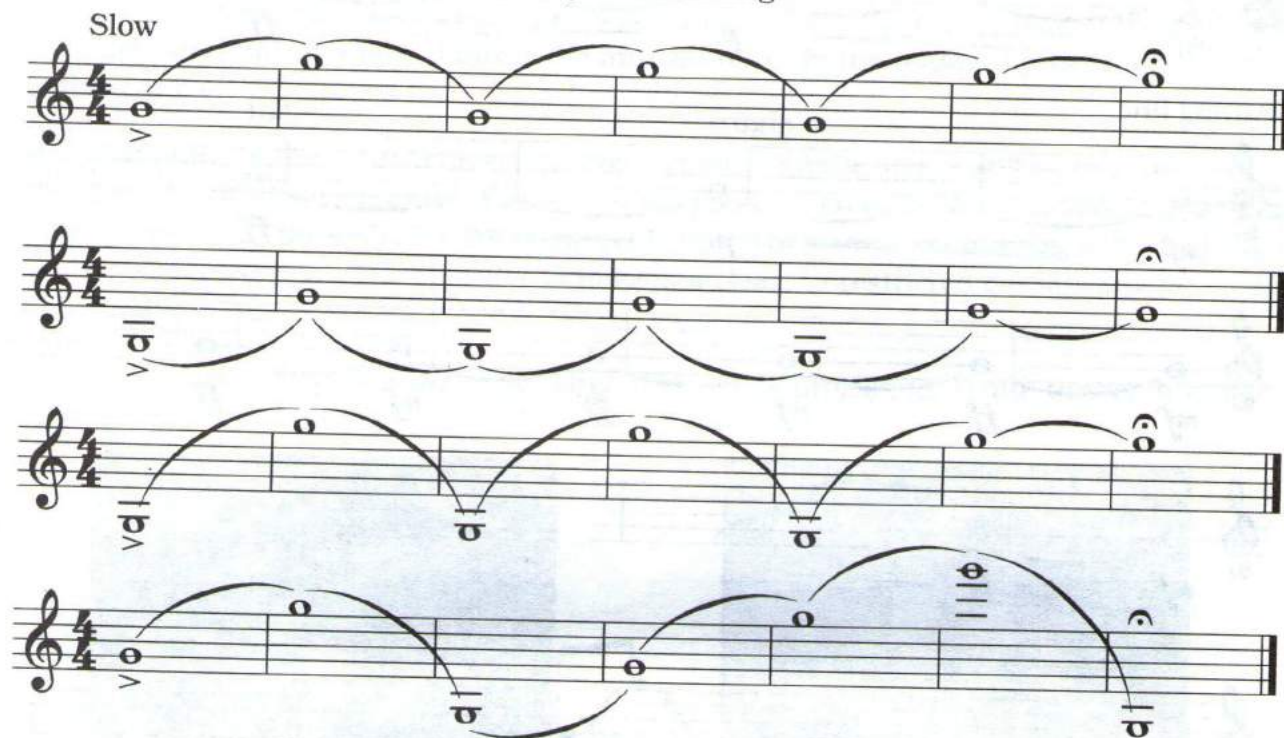
Tuning line

В следующих упражнениях сохраняйте то же самое положение губ и инструмента, меняйте только скорость потока воздуха:

Упражнения ниже используйте для фиксации правильного положения, не думайте о безупречности. Главное, естественно воспроизвести мягкие звуки:

Интерпретация

Стиль, чтение и импровизация в латинской музыке сильно варьируются в зависимости от типа, эпохи и страны происхождения. Найти правильный подход к латиноамериканской музыке - задача часто недооценённая, как для джаз-музыкантов, так и для музыкантов классической музыки. Существует множество особенностей, которые вы должны уметь распознавать, хотя бы для того, чтобы попытаться воспроизвести что-нибудь толковое и связное.

Громкость, эффекты, стаккато, легато, вибрато меняются в зависимости от стиля и темпа исполнения.

Кумбия полностью отличается от сальсы, боссанова от регги, латинский джаз отличается от танго, и фрево от сока и т.д. Старайтесь слушать как можно больше латинскую музыку. Полюбите ее. Уровень сложности тот же, что и при изучении европейской классической музыки или афро-американского джаза.

Некоторые ключевые моменты для запоминания:

1. *Стаккато почти всегда порывистое, короткое и сонорное. Легато-стаккато используется только в боссанова, танго и милонга;*
2. *Ритм является основой латинской музыки, не гармония и даже не мелодия. Вы должны уметь задавать ритм, иначе ваша музыка будет немного «европейской» или «американской»;*
3. *Импровизация. Концепция данного понятия отличается от северо-американской. Если вы импровизируете джаз, накладывая на южно-американский ритм или Антильских островов, то это будет выглядеть смешно. Солисту необходимо знать как, где и что делать в интервалах каждого отрывка, отведенного ему.*

Ниже посмотрите на симптоматический пример одного отрывка, сыгранного в трех различных ритмах: свинг, боссанова и монтуно.

Swing

Bossanova

Montuno

Краткая иллюстрация музыкальных стилей и латино-американских ритмов

Конец 40-х и начало 70-х: благодаря многочисленным переселениям европейцев в "новый мир", начал происходить медленный процесс культурного обмена традициями, обычаями и музыкальными инструментами. Между Африкой, Европой и всей Латинской Америкой происходит слияние, хоть и сложное, но поистине уникальное в истории.

Посмотрите на карту: более темная область - это центр переселений, но это не предел (что также охватывает Мексику, Луизиану, Италию, Нидерланды, Соединенное Королевство и Францию).

70-е и 80-е и по сей день

В связи с растущей политической и социальной независимостью латино-американских стран, самобытность национальной культуры, проникнутая влиянием бесчисленных множеств рас и фольклоров (коренные жители, индейцы, цыгане, военные и т.д.), усиливалась все больше и, в итоге, слилась в актуальном многоцветном современном мире.

Особенности интерпретации и импровизации. Стили

Полезно знать, что изобразительное искусство, музыка, танец и культура в целом, всегда были фундаментально важны в странах Латинской Америки.

Например, первые мексиканские, аргентинские или перуанские композиторы могли быть малограмотными, но в вопросах нотной и музыкальной грамоты, ритмической и хореографической сложности исполнения, могли бы вызвать зависть у своих североамериканских коллег.

Например, не все знают, что первые музыкальные издания, напечатанные на бумаге, относятся к периоду, предшествующему европейским или американским компаниям!

Кроме того, вдохновляли композиторов исключительно природные явления, чувства или звуки природы. Отсюда и рождалась полиритмия, которая трудна для современных неподготовленных исполнителей.

С другой стороны, мелодические партитуры иногда чрезвычайно просты и удивительны, как в приведённом ниже примере. Аранжировки почти тривиальны. Это, однако, относится к различающим факторам, и своеобразным характеристикам каждого стиля и географического происхождения.

Вы, наверное, удивитесь сложности исполнения аргентинского *танго модерно*, простоте гармонии колумбийской *кумбии*, где отбивать ритм в *румба де карнавал*, импровизации в мексиканском *пасодобле* или уникальному исполнению в *мариачи*?

Перуанский вальс, двухчастный ритм, с размером в 6/8! Вам интересно знать темп *фрево модерно*? Лимбо танец, регги, рагамаффин, болеро, тимба, сон монтуно, харанга, бомба, мамбо, меренге, бачата, бата, олодум, афокс, самба карнавал, самба крусадо, самба-рок, партидо альто, фохó, кантина, корридо?

Не хватит даже эпохи, чтобы перечислить столь многочисленное количество стилей и жанров!

ГЛАВА 2

Звук в латинской музыке

В латинской музыке, каждый тип духового инструмента имеет отличный принцип работы. Например, игра на саксофоне в *меренге* отличается от тромбона в *болеро*, а секция труб в *сальсе* будет звучать противоположно секции в *боссанове*.

Первое, что нужно принять во внимание - это концепция "звука". Уделите время на формирование вашего собственного звука (он не должен быть похож на другие). Во избежание эхо, играйте перед пюпитром или, например, на метр-полтора от стены. Еще лучше, использовать экран из плексигласа (как на картинке).

Установите диск на оси и инструмент так, чтобы было непосредственное звуковое отражение (как на фото справа, а не слева). Тренируйтесь в небольшом помещении, с небольшим резонансом или на открытом воздухе. Это вам позволит совершенствовать звук. Не используйте микрофоны с различными эффектами, или еще хуже, "silent mute" от Yamaha! (неудачный вариант, вводящий студента в заблуждение посредством иллюзии красивого звука при незначительном усилии выдувания воздуха). Если вам предстоит играть на сурдине, используйте *straight* или *solotone*, либо *harmon*, но без *stem*.

Сосредоточьтесь на концепции звука, не позволяйте ни моде, ни самолюбивым знатокам сбивать вас с пути. Ваш звук может быть тонким и колющим, что является академически неправильным, но он может вам помочь в других музыкальных стилях.

Следующий вокализ проиграйте очень медленно, от низких нот до высоких, и наоборот:

Full sound, not fast, one breath

f 0   0101...   0
 0   0303...   0
 3   0303...   3

Аппликатура (начало)

Трель

Аппликатура (завершение)

Sound Quality

check point   check point

3   w

Full Sound

f

Чем больше вы уделяете внимания данным упражнениям, тем лучше вы постигните природу вашего звука. У многих музыкантов имеются проблемы с интонацией, потому что они больше сосредоточены на других факторах.

Другими словами, качество звука является одним из основных принципов, ибо, если звук попадает в цель и он богатый, это означает, что подготовка и установка идеальные.

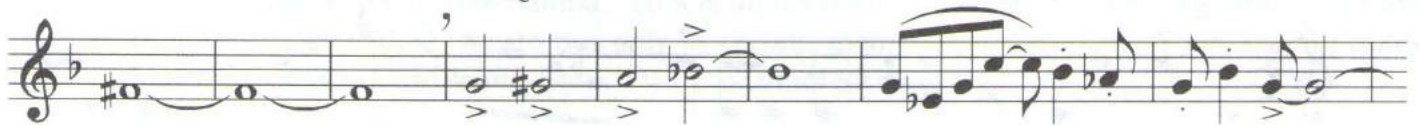
Умение управлять звуком является важнейшим навыком в любой музыкальной карьере. Если вы играете Поп, то звук будет отличаться от звука классической музыки, таким же образом звук в студии будет отличаться от звука при живом исполнении.

Потренируйтесь над следующими фразировками, чтобы выделить различия между стилями и эпохами:

Fast Samba, like Claudio Roditi

staccato, dark sound, fat, no vibrato

Montuno, like Chocolate Armenteros

fat staccato, bright sound, vibrato on longer notes

Так исторически сложилось, что в латиноамериканской музыке, звук трубы происходит от звуков свистка, флейты или от пения.

Иногда требуется "крик", как будто голосом, в других случаях мелодика возвращает нас к традиционной флейте, и снова к крику птиц.

Ниже основная информация, касающаяся стилей, эпох и соответствующих звуков:

- **МАМБО, ЧА-ЧА-ЧА, СОН МАНТУНО, ГУАРАЧА:** Традиционные афро-кубинские ритмы 30-х, 40-х и 50-х годов. Насыщенный звук, резкое стаккато, несложные темы и реплики, по существу, это танцевальная музыка.
- **РЕГГИ, КАЛИПСО, СКА, ЛИМБО ТАНЕЦ:** Танцы и ритмы Антильских островов и Карибского бассейна. Начало 40-х годов и до наших дней. Несложный технический уровень: фразировка без вибрато, короткие ноты, часто саксофон.
- **БОССАНОВА, САМБА, КРУСАДО:** Бразилия, начало 40-х, 70-е и 80-е годы. Пылкое звучание, без вибрато и джазовых эффектов. Танцевальная музыка, часто используемая с клубов и на концертах.

Это лишь некоторые примеры из всего многообразия латиноамериканской музыки. Слушайте, учитесь и изучайте выдающихся исполнителей разных эпох и современную музыку. Сейчас все это возможно благодаря интернету.

Приучите себя внимательно слушать отрывки из песен, заучивайте и воспроизводите их вместе с звукозаписью (не с компьютера). Постепенно вы заметите прогресс в звуке, ритме и тоне, и в один прекрасный момент ваше исполнение ничем не будет отличаться с исполнения латинского музыканта.

Исполнение "play-along" не поможет, вы можете выйти за рамки стиля и ритма. В конце книги вы найдете раздел с именами музыкантов, библиографией и дискографией.

Сейчас попробуйте сыграть следующие примеры, принимая во внимание все рекомендации.

1) Монтуну - Сальса. Полный звук, пылкое вибрато, короткое стаккато. Кварта и октава короткие, но с давлением воздуха.

Фразировка Альфредо Арментерос или секция тромбона Рубен Блейдс:

2) Самба - Самба Карнавал. Чистое и теплое звучание. Избегайте слишком резких нот. Без вибрато (за исключением редких случаев при воспроизведении низких и длинных нот). Плавные пассажи, даже при использовании флюгельгорна и тромбона.

Держите в голове Клаудио Родити, Марсио Монтарус, Рауль де Соуза, Артуро Сандоваль.

3) Поп - Самба - Фанк. Звук сухой, открытый, но не грубый. Без вибрато. Порывистое и резкое стаккато. Игра ритмичная и порывистая.

Урби Грин, Лео Гандельман, Спайро Джайр, Бокато.

4) Болеро - Ча-Ча-Ча. Теплое звучание, открытые губы и зубы. Связное стаккато. Иногда использование горловых эффектов.

Алла Гато Барбьери, Джордж Адамс, Вилли Колон.

5) Боссанова - Джаз - Самба. Чистое стаккато, без вибрато, звук пылкий. Ноты длинные, но не слишком натянутые.

Клаудио Родити, Стэн Гетц, Пакито Д'Ривера.

6) Фрево - Ламбада - Форро. Звук маленький и тонкий, типа кларнета. Часто двойное стаккато, без эффектов. Много ритмичных ударений. Слушайте внимательно и научитесь распознавать эти стили! Многочему можно научиться у других музыкантов.

Рике Пантоя, Нестор Торрес, Орландо Валле, Эрмето Паскуаль, Сивука, Дэйв Валентин.

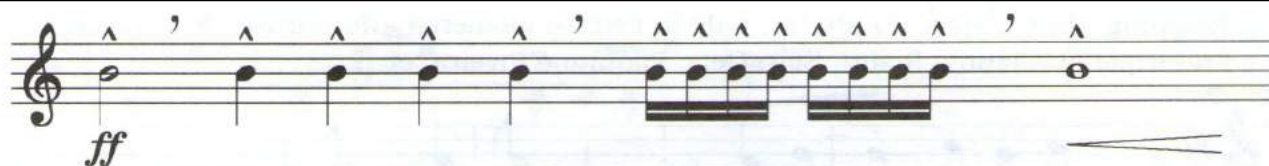

Для выполнения следующих упражнений постарайтесь внимательно прочитать и следовать всем инструкциям:

1) *Стаккато ротондо*. Язык ударяется между верхними зубами и десной, произнесите "ndoung", (классический эффект колокола).

2) *Стаккато пезанте*. Получить его можно, высунув язык и быстро убрав его обратно (похоже на плевки). Рот открыт для пропуска потока воздуха. Сдавите воздух из брюшной области и произнесите "thah".

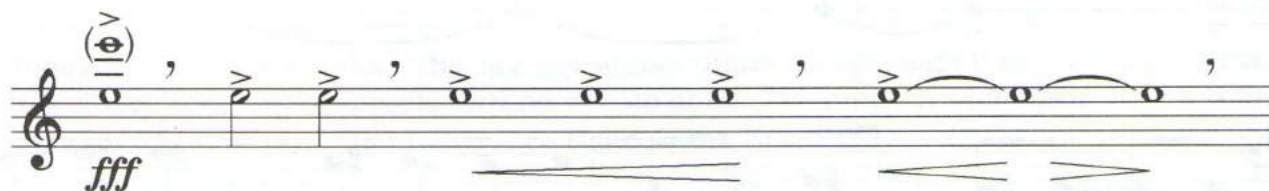
3) *Стаккато легато*. от всегда широко открыт разиру те поместив язык на верхнее н бо сразу за резцами и ска ите а- а а

4) *Легато*. Язык внизу, воздух должен проходить плавно. Произнесите "la-la-lah".

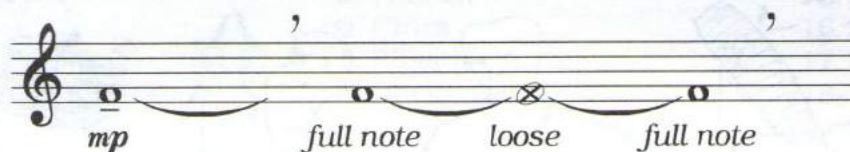
5) "Спарата". "que pisa.." (дентично произношению на испанском языке), стаккато огненное, звук богатый, но короткий. Похож на взрыв. Старайтесь контролировать воспроизведение! Произнесите "ZAH".

Во-первых, сосредоточьте свое внимание на каждом эффекте. Затем спокойно начните чередовать и играть каждый отрывок песни, которые вы знаете. Дыхание в латинской музыке - "как вишенка на торте", много цветов и эффектов, которые, возможно, вы больше не найдете ни в одном другом музыкальном стиле.

Майлз Дэвис говорил, что цель музыканта - создать свой собственный звук.

Попробуйте воспроизвести ноты, без языка, приложив инструмент к губам, градуируя давление и скорость движения воздуха до тех пор, пока не воспроизведете звук, затем прервите его и снова воспроизведите его до сильнейшего.

Ритмы

Значимость и роль ударных и других инструментов

Ритм - это основа латинской музыки. Об этом факте зачастую забывают.

Послушайте внимательно и научитесь воспринимать аналитически весь ритмичный ковер.

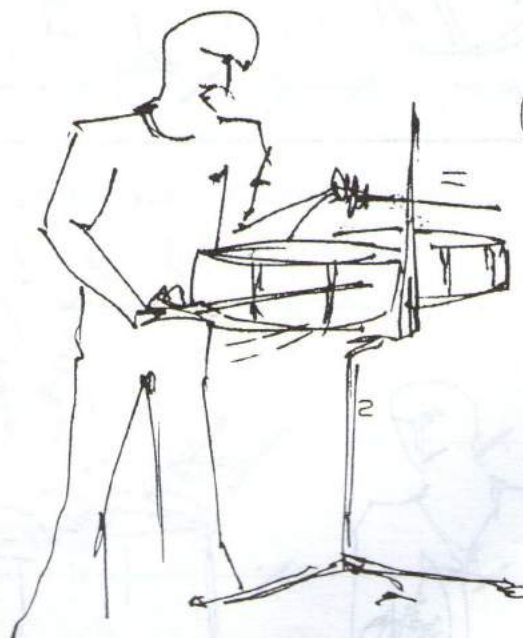
Иногда по радио, в рекламе или в записях музыкальных групп можно услышать очень серьезные ошибки, грубые, частично из-за полного невежества в этой области, но и, возможно, из-за легкомысленного отношения к латиноамериканской музыке.

Возьмите на себя обязательство изучить все виды стилей и эпох, научитесь распознавать, различать и связывать элементы каждого "звука", певца, группы и композитора. Уверяю вас, что во всех странах Центральной и Южной Америки найдутся творческие личности, способные смутить даже самых опытных экспертов.

Список для запоминания начинается с названий ударных инструментов, функций, географического происхождения и метода использования.

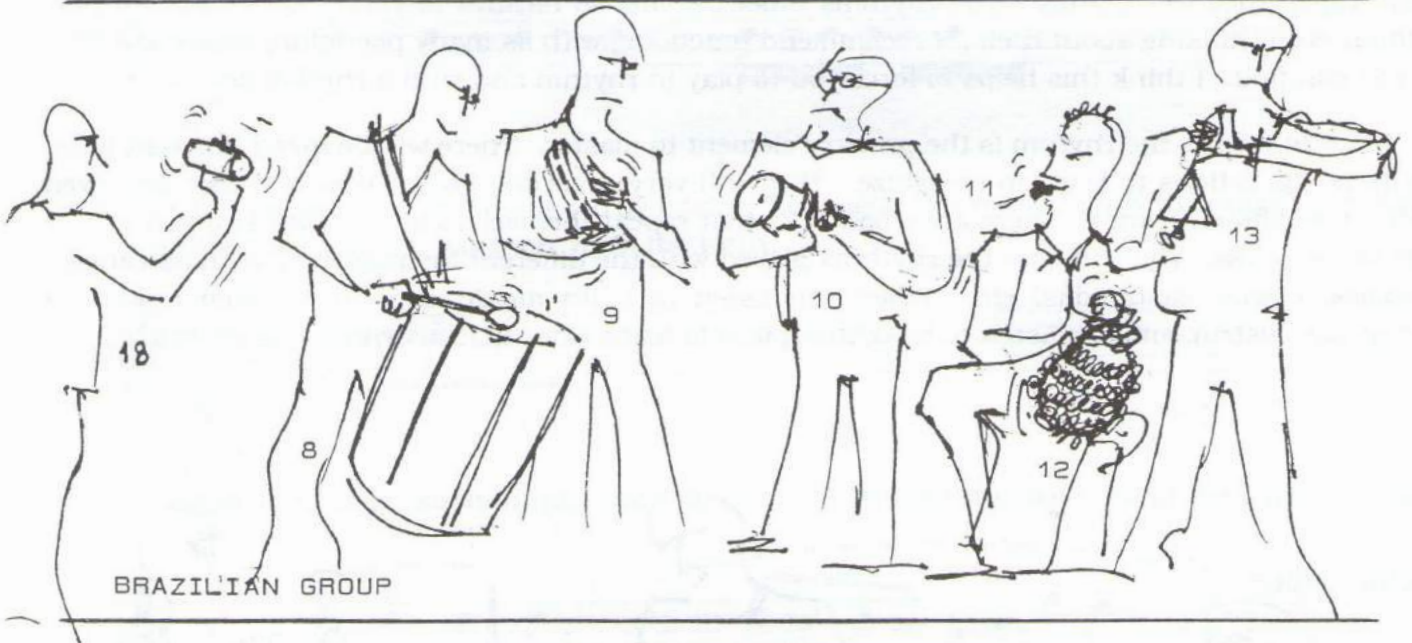
Похожие названия могут привести к путанице и непониманию: бонга, конга, тимбал, клавесин, кастанета и т.д. Ниже приведены некоторые основные группы и соответствующие им названия стилей:

SALSA GROUP :

SALSA/MONTUNO GROUP

BRAZILIAN GROUP

MERENGUE GROUP

Названия ударных, пронумерованных на предыдущих картинках:

1. БОНГА (ТУМБА), 2.ТИМБАЛ, 3.МАРАКАС, 4.ГУИРО, 5.БОНГО, 6.ПАЛИТОС (КЛАВЕ),
7.КАМПАНА, 8. СЮРДО, 9. ПАДЕЙРО, 10.КУИКА, 11.ФИСКБЕТТО, 12.АПИТО, 13.ШЕКЕРЕ,
13.ТРИАНГОЛО, 14. ФИЗГАРМОНИКА, 15. ТАМБОРА , 16. АФОКС, 17. ГУИРА, 18. ШЕЙКЕР

Конечно, существует и множество других инструментов. Еще одним интересным фактором является разнообразие комбинаций, которые меняются в зависимости от стилей и географических зон. Многие биг-бенды и джазовые музыканты 40-х годов были заинтересованы в различных вариациях взаимодействия ритмов латинской музыки.

Изучение основного механизма ударных обязательно для тех, кто всерьез хочет научиться исполнению афро-американской музыки.

Следующий раздел показывает основную базу (Maquina или Marcha) для сальсы:

Musical notation for Salsa Maquina (Marcha) featuring four instruments: Cow Bell, Cascara on tymbales, Congas, and Maracas. The notation is in 2/4 time and consists of four staves. The Cow Bell part has a steady quarter-note pattern. Cascara on tymbales features a triplet of eighth notes followed by quarter notes. Congas play a pattern of quarter notes and eighth notes. Maracas play a pattern of quarter notes and eighth notes.

Самба:

Musical notation for Samba featuring four instruments: Bells, Surdo, Shaker, and Guica. The notation is in 2/4 time and consists of four staves. Bells play a melodic line with eighth and sixteenth notes. Surdo plays a steady quarter-note pattern. Shaker plays a pattern of quarter notes and eighth notes. Guica plays a pattern of quarter notes and eighth notes, including triplet markings.

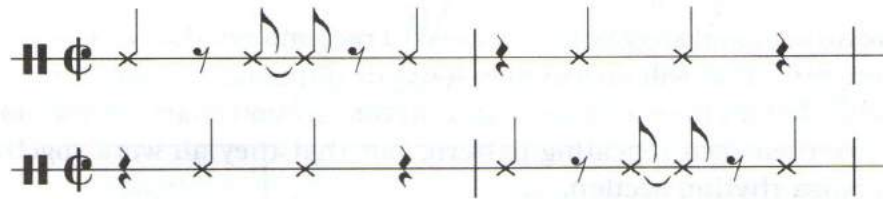
Для каждого ритма всегда есть точный "механизм" ударных. Один из основных моментов для изучения – это "clave", остигатный ритмический рисунок, для понимания – это грамматика языка.

Для исполнения ритма clave используются 2 палиты (одноименное clave), колокольчики тимбалера или римшот ударника.

В достаточной степени сложно, но со временем и опытом все станет понятно.

Clave – относится к афро-кубинским ритмам (однако, также в бразильском, доминиканском, пуэрториканском и т. д.). Ритмы сальса, сон монтуно выражаются отношениями 2-3 или 3-2.

Ниже рассмотрите пример:

Наиболее широко используемая скриптура в латинской музыке - двудольный метр или 2/4.

Часто возникающая полиритмия может сбить вас с ритма, но в этом вся суть, деление на четыре не всегда правильно, вам часто придется ссылаться на собственное чтение.

На протяжении многих десятилетий, некоторые инструменты стали основополагающими для определенных видов стиля или ритмов:

- Гармоника для *Боссанова* и *Ламбада*,
- "Cavaquiño" для *Фрево* или *Самба*,
- "Baby bass" для *Сальса модерн* и *Латин-Джаз*
- Электрическая гитара для *Самба-Рок*, *Бразильский Фанк*,
- "Бандонео" для *Танго* и *Милонга*,
- "Стальные барабаны" для *Калипсо*, *Сога*,
- "Гитаррона" для *Мариачи*, *Кансьон Мексикана*,
- "Маримба" для *Коньунто де Вера Круз*,
- "Cuatro purtorriqueno" для *Бомба* и *Плена*.

Каждый инструмент важен, чтобы в случае необходимости, с помощью них, создать правильные звуки, эффекты, исполнение и импровизацию.

Прочитайте следующие несколько примеров не торопясь, научитесь различать акценты:

Сыграйте следующие примеры с той же скоростью и не забывайте об "апподжио", там, где стрелка:

Salsa 1↓ 3 3 3 2↓

Bossanova 1↓ 3 2↓

Dizzy Gillespie, Gabriel Rosati, and Arturo Sandoval

На фотографии 1988 год, Диззи и Артуро, два "гиганта" латинского джаза.

Диззи Гиллеспи, породил новый стиль БИБОП, в сочетании с афро-кубинскими и афро-бразильянскими ритмами.

Затем волна КУБОП; Говард Макги, Пауль Лопез, Луи Валисан и многие другие трубачи Нью-Йорка, мигрировали между биг-бендами джаза и латинскими оркестрами (Мачито, Тито Пуэнте, Тито Родригес).

Впоследствии, Диззи стал главной личностью, внесшей столь большие изменения в технику игры на трубе, стаккато, дыхания и его аранжировки являются одними из краеугольных камней в развитии истории латинской музыки для трубачей.

Артуро Сандоваль является своего рода продолжателем. Он пошёл еще дальше, достигнув расширенного звукового диапазона при игре на трубе, выходящим далеко за пределы классического трубного. С начала 70-х, основал на Кубе группу «Irakere» и, вскоре, стал живым символом.

ГЛАВА 3

Подход к латинской музыке

Недостаточно просто знать всех маэстро, виртуозно владеющих инструментом, на котором вы учитесь играть, вы должны попытаться раскрыть секреты их мастерства. От «основоположников» (Тито Родригес, Има Сумак, Селия Крус, Бенни Мор, Элис Режина, Карлос Гардель, Агустин Лара) до новаторов (Рубен Блейдс, Эктор Лаво, Джо Арройо, Шикку Буарки, Антонио Карлос Жобин, Тим Майя, Астор Пьяццолла, Гильберто Санта-Роса, т.д.).

Освойте и практикуйте основные ритмы, самые простые, по одному за раз. Не путайтесь в географии, хорошо изучите предмет по регионам: Мексика, Карибские острова, Виргинские острова, территория Афро-Куба-Пуэрто-Рико, Венесуэла, Колумбия, Перу, Бразилия и Аргентина.

Начните с классических: БОЛЕРО, ЧА-ЧА-ЧА, КУМБИЯ, КАНЦОНА, БОСАНОВА.

Техника

Афро-Куба: Сон Кубано, Монтуно, Болеро, Ча-ча-ча

Прочтите следующие фразировки со скоростью 60 (1/4 ноты), звук открытый, острое стаккато, слабое вибрато (только в длинных нотах) и, особенно важно, дыхание должно быть частое, но глубокое.

Никакого «свинга», всё четко, и не забывайте выталкивать воздух мышцами брюшного пресса.

Не торопитесь, но и не отставайте. Мнение, что солист всегда ритмически нетороплив, ошибочно.

Don't rush

Прослушайте на компакт-диске следующую фразу (первая звуковая дорожка).

CD Track #1

Two staves of musical notation in G major (one sharp) and 2/4 time. The first staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, some beamed together, and a few rests. The second staff continues the melody with similar rhythmic patterns and includes a trill-like ornament over a note.

В композиции “La Alegria de Poder Bailar” (трек №19) обратите внимание на фразировку, звук, стаккато и вибрато.

Всегда помните, что данные стили имеют одну основу " южную ", у всех африканские корни. Придерживайтесь концепции агрессивной музыки.

Продолжайте изучать все знаки, написанные на партитуре:

Medium fast

Two staves of musical notation in G major and 2/4 time. The tempo is marked 'Medium fast'. The notation features a mix of eighth and sixteenth notes, some with accents (>) and slurs. The second staff ends with a double bar line.

Следующий пример: типичная мелодия гуарача.

Темп средне-спокойный, схож с отрывком из песни “Guantanamera”. Хронометраж “laid back”.

Fast

Four staves of musical notation in G major and 2/4 time. The tempo is marked 'Fast'. The notation is more complex, featuring many sixteenth notes, triplets (indicated by '3' over groups of notes), and various ornaments like slurs and accents. The piece concludes with a double bar line.

Болеро является одним из музыкальных жанров, возникших от древнего кубинского народного танца "Хабанера". (Ничего общего со знаменитым болеро Мориса Равеля). Ритм очень интенсивный и лирический, под влиянием испано-европейской гармонии.

Как певец, тромбонист, флейтист, саксофонист или трубоч, вы должны уметь воспроизводить мелодию "пылкую", глубокую и насыщенную пафосом.

В монтуну, гуахира, а затем в мамбо, звук становится более "коротким", звонким и ударным. Благодаря кубинскому музыканту Перес Прадо и другим композиторам, духовая секция достигает своего первого "бума", до этого являющаяся сложным для подражания благодаря своим знаменитым дизезным и высоким звучанием оркестров тех времен.

Ча-Ча-Ча, Мамбо, Сальса

Захватывающие выступления живых оркестров, хореография танцев, взаимодействие сценического действия и публики - все это можно определить в истории современной музыки как "Эра Мамбо" (другое название: Золотой век трубочей).

Всё это было завезено с карибского региона в американский мегаполис Нью-Йорк и, в последствии, стало называться *сальса*.

Это социальное, культурное, этнографическое “движение”, а также вклад стран южной Европы (Испания, Португалия, Франция, Италия) добавило “перчинку” в “плавильный котел” латинской музыки.

Различные группы, начиная с 40-х годов, были названы "Combo", "Piquete", "Trio", "Cuarteto" и даже "Orquesta".

Другим определяющим моментом латиноамериканской музыки является “Хор”, понимаемый совершенно уникальным способом относительно представлению хора в европейской или североамериканской музыке. В-первых, хористами часто являются сами музыканты группы (трубач, гитарист, басист, ударник), другими словами, каждый музыкант должен уметь петь.

Так же, как в африканской музыке, причина здесь кроется в выражении карибской, афро-кубинской и афро-бразильской музыки, где совершаются реплики, выкрики, контрапункты, подчеркивание мелодии и сюжета, впитывание энергии самого момента песни.

Начните слушать, по крайней мере, этих исторических музыкантов:

Перес Пра до, Оркестр Америка, Оркестр Арагон, Има Сумак, Кармен Миранда, Сонора Матанчера, Сонора Сантанера, Эль Сон 14, Сэкстето Хабанеро, Альфредо Альментерос, Орестес Лопез.

остепенно не слишком быстро практикуйте следующие примеры также:

Всегда помните, короткий стаккато. При необходимости используются также и двойное стаккато.

Guaracha or Cha-Cha examples:

Монтуно, гуарача и сон представляют собой одни из самых древних ритмов.

Читая аранжировки, помните, чтобы поддержать 1/4 ноты, нужен полный звук и четкий ритм.

Важным фактом для трубачей и тромбонистов является развитие своих способностей и выносливости. Обучение латинской музыке предполагает поиск своего оптимального положения и выработку правильного дыхания.

Поочередно проиграйте следующие примеры совместно с другими коллегами, читайте медленно, используя метроном.

Mambo

2 Trumpets

2 Trombones

Tenor Saxes

Rumba Solo

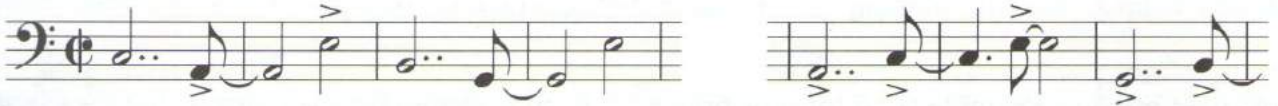
4/4

Обязательно изучите басовые линии некоторых ритмов:

Danzon

Son Cubano

Guajira

Bolero

Montuno

Salsa

Descarga

Мексика

Мексика - страна, богатая историческим и культурным наследием. Существует огромное количество музыкальных форм; от *Мариачи* до *Текс-мекс*, музыка *Нортенья*, с тиль *Банда*, *Кантина*, *Пасодобль*, *Болеро*, *Канцона*, *Корри до*, *Вальс*, *Ранчера*, *Цапатеа до*, *Конхунто*, *Тамборазо*, *Упанго*, *Дурангенсе*, стиль *Сонора*, *Сон дэ Халиско*.

Зачастую музыканты мексиканской музыки в своем исполнении используют сурдины.

На следующем примере сосредоточьтесь на качестве звука, вибрато, стаккато и легато (здесь вам потребуется учитель или специалист).

Первый пример - это типичная мелодия, некая "реплика" певцу. В виде *болеро* - *ранчера*. Короткий и сильный стаккато, короткое вибрато. Воспроизводите каждую ноту давлением воздуха.

Следующий пример - *Puente (bridge-ponte)*, звук чувственный и лирический.

Ниже представлена основная идея фонового звука. Зачастую духовые инструменты звучат в унисон с солистом. Конечно, важную роль здесь играют громкость и динамика.

Музыка Нортенья

Данный стиль очень популярен в Мексике, размер 3/4, не очень быстрый, исполнение ритмическое (аккордеон, бас, барабаны). Пение солиста страстное, вибрато, с использованием эффектов, реплик.

Болеро-Ранчера

Изначально выступления струнных оркестров, значительно отличающиеся от классических европейских, сопровождалась трубой, *гитаррон* (приём пиццикато), тромбоны отсутствовали (за исключением случаев симфонической аранжировки).

Мелодия напоминает болеро и испанское фламенко.

Игра солиста-трубача должна быть мягкой, нежной и чувственной.

В кубинском и мексиканском болеро фразы, мелодии и сюжеты очень пылкие и сильные. Здесь немаловажную роль может сыграть знание их культуры и литературы.

Прослушайте трек № 2 на компакт-диске, а затем песню "Recuerdo" (трек №17).

рек 2

Стиль Мариачи

Эта музыка - одна из самых уникальных в мире и при этом типичная для Мексики. Изначально этот стиль возник в результате слияния популярных сюжетов с мелодиями французских и испанских военных мотивов. (Вероятно, этимология слова "Мариачи" прослеживается от французского слова "Mariage", что означает брак, или же от языка Майя (Otomí), с которого оно переводится как "Праздник").

Как правило, используемыми инструментами являются 2 трубы, скрипки, виола, гитара и гитаррон. Труба и скрипка чередуются с пением, они взаимодействуют, сопровождают исполнение, подчеркивают его и завершают почти все песни.

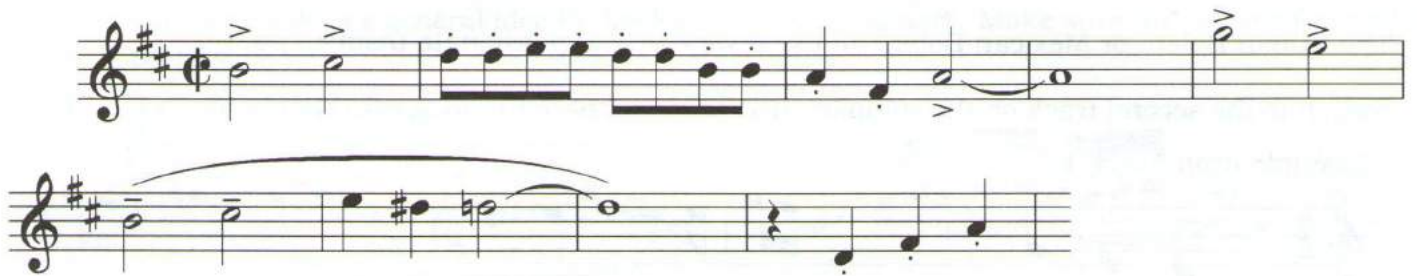
Трубачи в мексиканской музыке - одни из самых востребованных музыкантов, они обязаны превосходно владеть техникой, точностью, быть выносливыми и сильными, ведь ритмы так часто меняются в пределах одной песни! Нужно уметь запоминать все!

Единственный и по-настоящему необходимый опыт для трубачей – это участие в живых выступлениях.

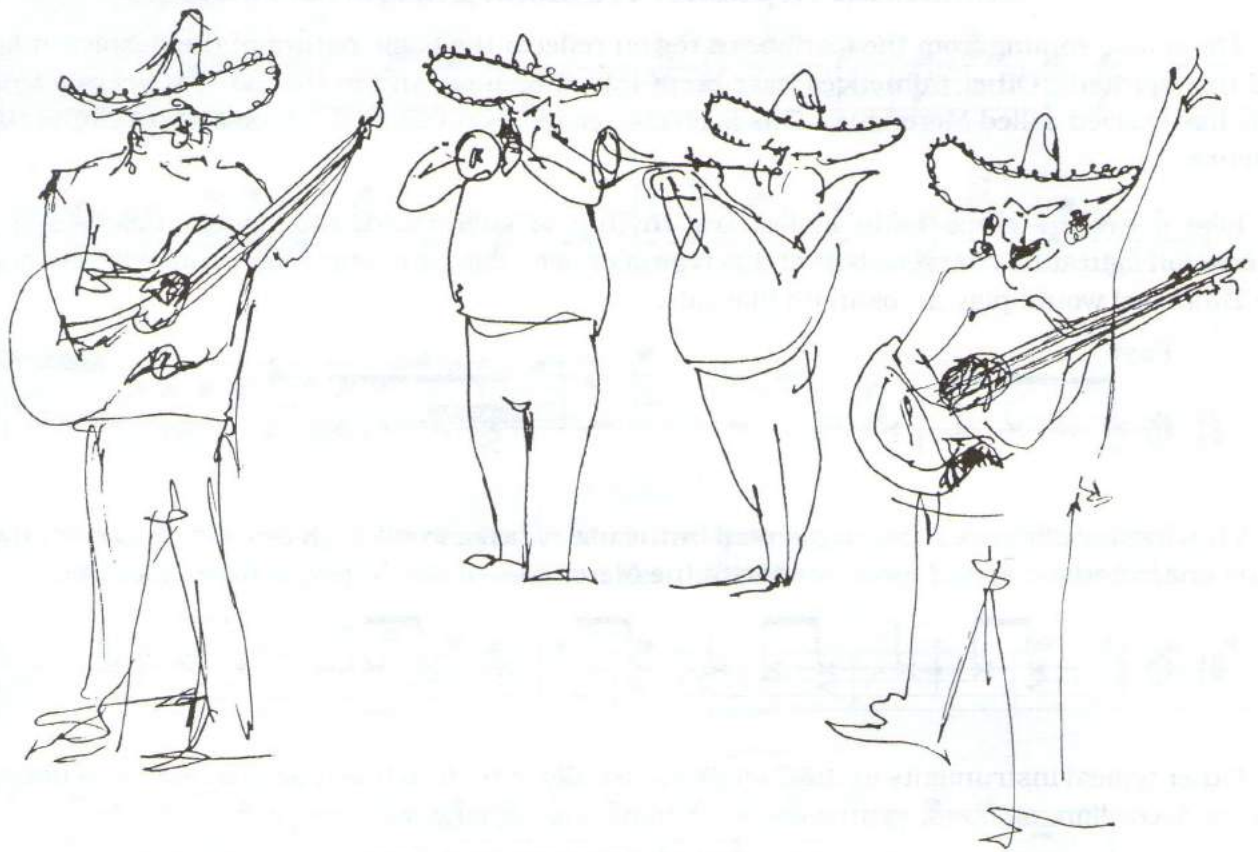
Банда

Музыкальный жанр, возникший в 50-х годах, получивший свое развитие благодаря военно-духовым оркестрам, в то время находившимся в Мексике. Труба исполняет партию баса, почти все партии основаны на "межвидовой игре" между песней и различными сопроводительными частями, быстром ритме и сильном звуке для выступлений на открытом воздухе.

Mariachi/Banda, trumpet style:

Типичная единая основа для Мариачи

Ниже вы найдете примеры басовых линий для различных ритмов:

Nortenha

Bolero-Ranchero
Slow

Mariachi

La Banda

Доминиканская Республика - Тринидад - Карибские острова

Музыка прекрасно отражает характер своих народов: всегда неудержимая энергия и свобода! *Меренге* - достаточно сложный, но при этом восхитительный музыкальный жанр, возникший в Доминиканской Республике. Ритм действительно захватывающий, нововведения в исполнении, используются не только на пианино и ударных, но и на духовых инструментах (саксофон, труба и тромбон), невероятная быстрота и невероятные эффекты.

Размер двудольный (или даже 4/4), но "ритм" на 2.

Ниже представлена ритмическая фигура, исполненная на *тамборе*.

Типичный звук, воспроизводимый в стиле *гуиро*, совместно с вуд-блок, колокольчиками и бонго, образуют уникальную ритмическую основу.

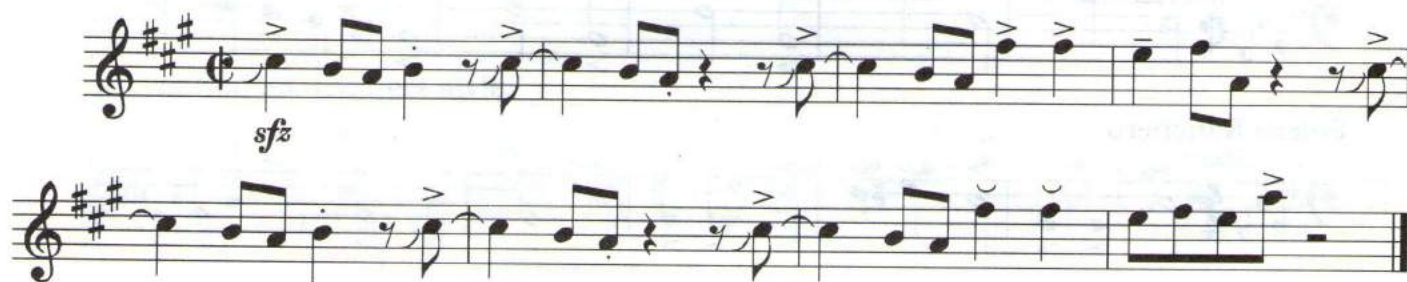

Существуют другие редкие инструменты, использующиеся в жанрах *sarabici*, которые меняются в зависимости от зоны, эпохи и стиля. Среди них: *шейкер*, аккордеон (включая пикколо), синтезаторы, *калимба*, *вибрафон*, *стальной барабан*, *маримба*, *чаранго*, и т.д.

Трубы, саксофоны и тромбоны играют решающую роль. Аранжировки достаточно сложные и зачастую синкопированные и полиритмичные. Требуется отличный навык чтения нот, острое стаккато (двойное или тройное) и хороший диапазон.

Иногда используется сурдина, при необходимости *хармон*.

Рассмотрите примеры ниже (трек №3):

Прослушайте песню "Dreaming santo Domingo" (трек №18), обратите внимание на сольную партию трубы и ее исполнение в стиле *Caribeño*: ноты, стаккато, эффекты. Требуется серьезная подготовка для знакомства со знаменитым "Sound of the islands".

Безусловно, есть отличия от Сальсы, Мексики, Аргентины, зоны Анд или Перу.

Типичная фразировка доминиканского меренге:

Вначале исполните данные аранжировки не спеша, мало помалу, увеличивая темп. Примите во внимание, что для эффективности исполнения стаккато, лучше использовать двойное и тройное. Если над опорной нотой расположена пунктирная линия, усильте эффект:

В следующем примере не забывайте: звук металлический, острый и постепенно наступательный.

Следующий рифф повторите 4 или 6 раз:

Фразы, сверху, разбавленные пассажами саксофона или тромбона отличаются, поэтому будьте внимательны с партиями, не дайте ввести себя в заблуждение. Слабое вибрато, за исключением очень длинных нот. Возможно понадобятся эффекты: *bending*, *smearl*, *shake* и *falls*.

Духовая секция

В стиле Меренге, духовая секция зачастую играет роль мотора, задающего ритм, отличающаяся от секции в классической музыке или джазе.

Исполнение арпеджио на саксофоне-альт и теноре, контрасты на тромбоне и/или баритон-саксофоне и *stabbings* на трубах (короткий “удар”).

Рассмотрите ниже один из примеров:

The image shows a musical score for a brass section in Merengue style. It consists of three staves: Trumpets, Saxes, and Trombones. The Trumpets part features rhythmic patterns with accents and slurs. The Saxes part includes arpeggiated figures and slurs. The Trombones part has rhythmic patterns with accents and slurs. The score is written in 4/4 time and includes various musical notations such as accents, slurs, and dynamic markings.

Карибские острова

Остров Тринидад - является знаменосцем музыкального звука *калипсо* - одного из самых простых музыкальных стилей.

The image shows a musical score for a Caribbean rhythm section. It consists of three staves: Drums, Hi Hat, and Bass. The Drums part features rhythmic patterns with accents and slurs. The Hi Hat part includes rhythmic patterns with accents and slurs. The Bass part has rhythmic patterns with accents and slurs. The score is written in 4/4 time and includes various musical notations such as accents, slurs, and dynamic markings. A legend at the bottom indicates: c = close hi hat, o = open hi hat.

Сока имеет уникальный музыкальный ритм, очень близкий к ямайскому. Термин, возникший в результате слияния слов СОул и КАлипсо.

Зук - стиль, сложившийся на французских островах (Мартиника, Гваделупа и Гаити), представляющий собой смесь современного бита с афро-латинскими ритмами. *Лимбо* (*танец Лимбо*) - танец, зародившийся там же.

Трубач, для правильной интерпретации ритмов, должен создавать твердый уверенный звук, короткий, без вибрато, частое использование октав и прямых шестнадцатых нот! (без *swingati*)

Для калипсо, стиля, соединившего в себе карибскую музыку и североамериканский джаз, благодаря Хью Масекела, Артуро Сандоваль, Сонни Роллинз и группе *Spyro Gyra*, наиболее подходящими инструментами, конечно, являются флюгельгорн (или тромбон) и саксофон.

При импровизации всегда используйте части мелодий и арпеджио. Не теряйте гармонию, воспроизводя ритмы и эффекты. С опытом вы сможете выходить за пределы тональности, используя более экзотические скачки и фразировки.

Прочтите следующее:

Пример смешения карибского и мирового ритмов. Трек №4

Даже верхняя фраза звучит лучше, если использовать флюгельгорн, стаккато и прямой звук, без вибрато.

Ямайка

Родина регги и всех его разновидностей. С 60-х годов и до сегодняшнего дня, этот маленький островок сумел сохранить и, вдобавок, развить художественную самобытность и уникальную, неповторимую музыку!

Исполнители, группы, солисты и композиторы всегда тесно связаны с традициями и местным фольклором. С самого начала и по сей день, духовые инструменты всегда были неотъемлемой частью этого музыкального жанра.

Типичный состав стиля регги: певец, гитара, бас, барабаны, ударные и духовые инструменты.
Помните:

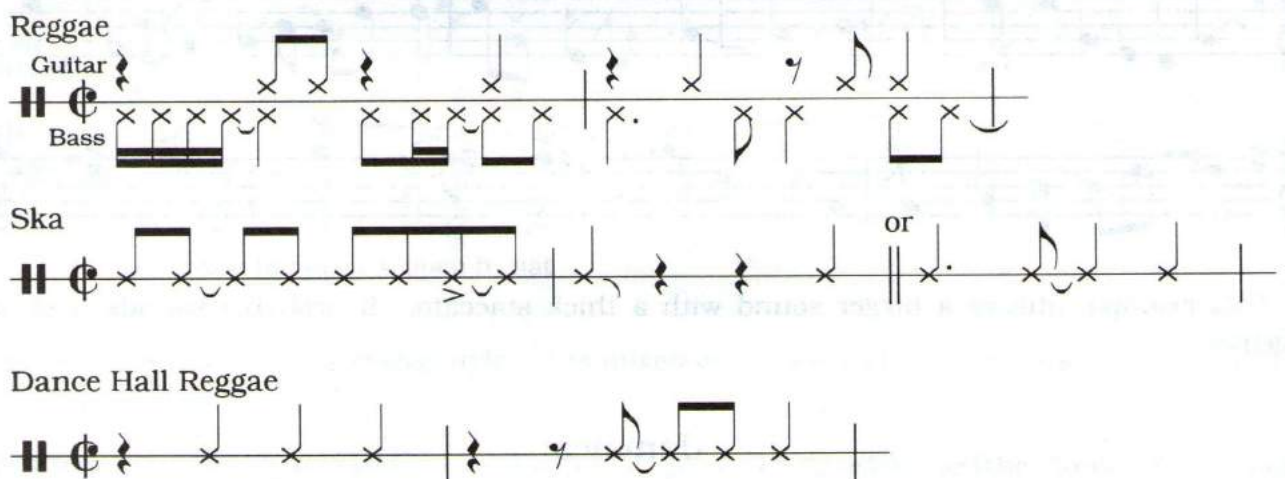
1. Удерживайте чистый звук или “рычание” (в случае необходимости);
2. Акценты и стаккато должны быть в такт;
3. Без вибрато.

При исполнении соло в регги трубач часто использует *harmon mute*. Однако главным сольным инструментом все же остается гитара.

Ниже примеры:

Исполните «фрагмент мелодии» без аккомпанемента, попробуйте четко представить динамику ритма.
Ниже приведены некоторые примеры различных стилей регги:

Одним из последних изменений в данном направлении стало объединение с рэпом, хип-хопом, и северо-американским фанком. «Стихия» та же, но в некоторых моментах более агрессивная.

Пуэрто-Рико

Еще одна важная глава в истории развития международного жанра - сальса. С начала 20- 30-х годов народные традиции стали перемешиваться с кубинскими, а в настоящее время это связывается с массовыми миграциями в Нью-Йорк и на Восточное побережье США. В "Лос-Барриос" (кварталы гетто) как Восточного Гарлема в Нью-Йорке, так и в Чикаго, наблюдалось постепенное вторжение пуэрториканцев, кубинцев и доминиканцев.

В скором времени джаз, боп и свинг приобрели черты латинской музыки.

Тем не менее, основными стилями пуэрториканцев являются *бомба и плена*.

Бомба происходит от слова "барабан", небольшой короб, предназначенный для ритмичных ударов, горизонтально расположенный на ногах. Плена - жанр, исполнение которого сопровождалось небольшой гитарой (*c uatro puertorriqueño*), бас, бонго, тимбал и иногда духовыми инструментами.

Некоторые пуэрториканцы были одними из первых, кто развивал новые направления и звучания: Хуан Тизол, Дюк Эллингтон (аранжировщик и его известная песня "Caravan") и многие другие последовали.

Для более четкого представления стиля латинской музыки, современным солистам следует знать и некоторых пуэрто-риканских маэстро прошлого.

Ниже прочтите типичные басовые линии (Сальса):

Чтобы научиться «чувствовать» правильный ритм и clave, важно уметь распознавать басовые линии. Основное различие между сальсой пуэрториканской и кубинской, именно в мелодии. Пуэрториканская более мягкая и нежная. Однако, не смотря на сильное различие, имеется и сильное сходство.

Ниже приведен другой пример басовых линий.

Современная сальса также требует хорошей подготовки в чтении. Привыкайте читать всё, даже партии других инструментов.

Все оркестры из Перу, Мексики, Соединенных Штатов, Венесуэлы и Пуэрто-Рико нуждаются только в профессионалах. Умение играть более чем на одном инструменте ("doubling") - одно из главных требований.

Фраза выше содержит эффекты и акценты в стиле Пуэрто-Рико. Старайтесь всегда выталкивать воздух. Прослушайте трек №5.

Выработайте привычку играть перед пюпитром, так вы будете лучше слышать свое исполнение. Следите за стакато, интонацией и артикуляцией.

Track #15

Читайте спокойно. Звук должен быть полный и насыщенный.

Колумбия

Колумбия является родиной *кумбии* - одного из самых уникальных ритмов, родившегося от фольклорной музыки, которая очень известна даже в Мексике. Кумбия, по традиции, тесно связана с группой духовых инструментов - трубами. Немаловажную роль сыграла известная группа под названием "Sonora Dinamita". В духовую секцию могут входить саксофон и тромбон.

Вот типичная басовая линия кумбии:

Исполнение на фортепьяно имеет повторяющийся аккомпанемент.

Исполнение секции ударных (гитара, фортепиано, бас, аккордеон) часто напоминает мексиканские ритмы стиля *нортења*. Обратите внимание на ударные:

Секция саксофонов, очень важна для поддержания ритма, звуки резкие (тенор, альт и баритон). Никакого вибрато!

Секция духовых: две или три трубы, всегда использует стаккато, звук прямой. Соло обычно сопровождается арпеджио.

Колумбийская Сальса отличается от других из-за влияния кумбии или *вальенато*. Одни из известнейших имен: Джо Арройо, музыкальная группа Fruko y Sus Teseos и Grupo Niche, Карлос Вивес.

Стиль - проникновенный и богатый, под влиянием индийской и африканской культуры.

Усиьте стаккато, читая следующие примеры:

Track #6

Эффекты, отмеченные астериском (*), довольно часто встречаются в этом стиле, привыкайте применять их в нужный момент.

Что касается фразировки солиста, внимательно ознакомьтесь и прослушайте ранние примеры классических флейтистов и обязательно изучите их.

Trumpets

Saxes

Hi Hat

Bass Drum

Wooden Blocks Optional

Cowbell

Piano

Bass

Бразилия

Сегмент афро-бразильской музыки на сегодняшний день, возможно, представляет наиболее богатый и процветающий регион. В то время как во всем мире звукозаписывающее производство, выпуск музыкальных изданий и количество связанных с музыкой событий продолжает уменьшаться, в Бразилии продолжается экспонентный рост количества стилей, ритмов, новых групп и талантов.

С точки зрения технических аспектов, ритмы и остиантный рисунок афро-бразильской музыки существенно отличаются от музыки центральной Америки (афро-кубинской и латиноамериканской музыки).

Поэтому необходимо уметь различать и распознавать названия многочисленных музыкальных ритмов.

Влияние народной музыки, вместе с арабской и африканской музыкой Анголы, Мозамбика, Египта, Либерии, ещё более обогащённой Средиземноморской гармонией Португалии, южной Италии, Франции и Северо-Американским джазом, которые, за последние сто лет слились воедино в музыкальном бразильском калейдоскопе.

Имеется множество бразильских стилей. Различные музыкальные эффекты и схемы, ритмы и звуки, сводные оркестры и хоровые аранжировки - это настоящая головоломка для изучения!

Бразильская музыка требует отличной техники: чтение, контроль, интонация, ритм и гармония являются ключевыми для любого музыканта, посвящающего себя изучению этому жанру.

Ниже приведены некоторые имена артистов, которых вы должны знать:

Alcione	Chiquinho do Acordeon	Moreira, Aírto
Alemeida, Laurindo	Costa, Gal	Nascimento, Milton
Azymuth	Deodato, Eumir	Pandeiro, Jackson do
Barbosa, Beto	Djavan	Pantoja, Rique
Barbosa-Lima, Carlos	Elisa, Eliane	Pascoal, Hermeto
Batacoto	Fest, Manfredo	Powell, Baden
Bellinati, Paulo	Gandelman, Leo	Purim, Flora
Ben, Jorge	Gil, Gilberto	Ramalho, Ze
Bethania, Maria	Gismondi, Egberto	Regina, Elis
Bonfa, Luiz	Gonzaga, Luiz	Roditi, Claudio
Bosco, Joao	Horta, Toninho	Simone
Brasil, Joao Carlos Assis	Jobim, Antonio Carlos	Sivuca
Buarque, Chico	Maria, Tania	Toquinho
Cama de Gato	Mendes, Sergio	Vasconcelos, Nana
Carlos, Roberto	Miranda, Carmen	Veloso, Caetano
Carvalho, Beth	Montarroyos, Marcio	Viloa, Paulinho da
Castro-Neves, Oscar	Moraes, Vinicius de	Xangai

Музыка «Северо-востока»

Область северо-востока (преимущественно Карибского бассейна и Африки) очень богата стилями, менее известными, но в то же время необыкновенно сложными и колоритными, благодаря слиянию музыкального мастерства военных оркестров Европы и Карибского бассейна с местными традициями.

Будьте внимательны, это не *самба* и не *боссанова*!

Ритмы: *Baião, Frevo, Forró, Viola-Toada, Marcha (Marchiña), Xote, Afoxè, Maracatu, Rasta Pe* и многие другие.

Многие ударные инструменты уникальны: аккордеон, флейта, тромбон, альт, кабакиньо, гитара и губная гармошка.

Baião

Исполнение основано на трио (певец-аккордеон, *забумба* и треугольник). *Забумба* - в своем роде небольшой плоский, двуглавый бас-барабан.

Ниже приведен пример для каждого инструмента:

Accordion: Soloist or harmony

Triangle

The image shows musical notation for two instruments: Triangle and Zabumba (Bass Drum). Both parts are in 2/4 time. The Triangle part consists of a series of eighth notes, with 'x' marks above each note indicating a strike. The Zabumba part consists of a series of eighth notes, with 'x' marks below each note indicating a strike. The notation is arranged in two staves, with the Triangle staff on top and the Zabumba staff on the bottom.

Солисту необходимо всегда помнить об акценте на четвертом кватро:

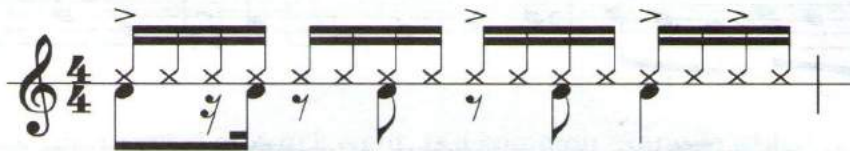
Сивука, Хосе Домингос и Луис Гонзага - одни из самых признанных композиторов данного жанра.

Frevo

Этот ритм характерен для карнавала, происходящего из северо-восточного штата Пернамбуку, Ресифи. Он эволюционировал от звучания военных духовых оркестров, дополняемого песнями и гармонией карнавала. Быстрый стиль танца, в два такта - один из самых ярких и беззаботных танцев бразильской народной музыки, в исполнении "cabrochas".

Frevo Bahia - более современный, более напряженный ритм с использованием электрогитары, синтезатора и духовых инструментов.

Это темп достаточно легко узнать, благодаря повторяющимся ударам малого барабана и акценту на первую, третью и четвертую долю такта:

Мелодия, создаваемая секцией духовых инструментов, монотонная и глубокая. Без свинга.

Воспроизведите следующие фразы, делая акценты, где необходимо:

Перед тем, как перейти к следующим фразам, прослушайте трек №7:

Track #7

Musical score for Track #7, consisting of seven staves of music in 3/4 time with a key signature of one flat. The score includes various rhythmic patterns, including triplets and accents.

Afoxè и Maracatu

Два бразильских жанра, главным образом практикуемые в городе Ресифи (Maracatu) и Баия (Afoxè). Ритм *maracatu* создается за счет следующего ритма:

Rhythmic notation for Maracatu in 4/4 time, showing a sequence of eighth notes with 'x' marks above them.

Afoxè:

Rhythmic notation for Afoxè in 4/4 time, showing a sequence of eighth notes with 'x' marks above them and a final note with an accent mark.

Используемые ударные инструменты: *конга*, колокола *go-go*, треугольник, *чекере*, *сурдо*, *репиник* и т.д. Темп очень схож с афро, *worldbeat*, а также “*choro*”. Прочтите следующие примеры:

Следующий трек №8 типичен для севера-востока:

Track #8

Вслушайтесь, прочувствуйте ритм, волну, не только ушами, но и сердце, телом.

Остальная часть Бразилии

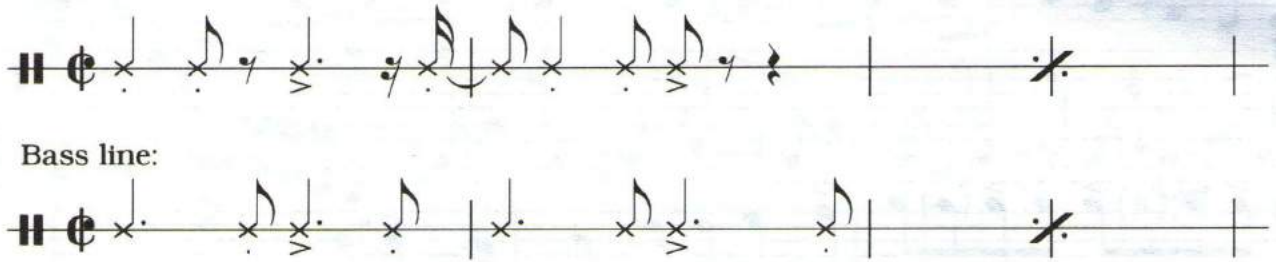
Анализируя музыку Бразилии, можно выделить и другие области: восточное побережье (Рио, Сан-Паулу), центральная (Мату-Гросу, Амазония) и юг (Минас-Жерайс).

Общая и связующая нить - самба, как вечный двигатель всей страны.

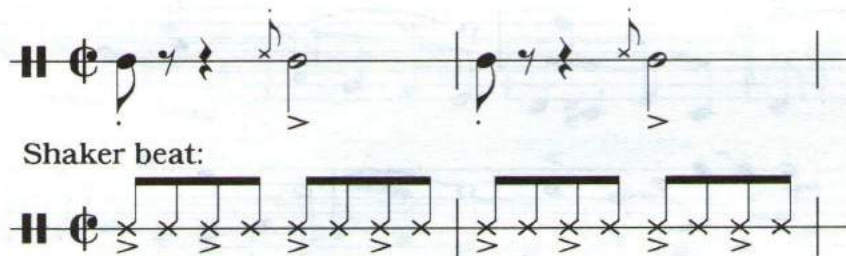

Существует множество видов самбы: Afro-Samba, Pagode, Samba da Rua, Samba Canção, Samba-Rock, Samba-Funk, Gafieira.

Ритм следующий:

Ритм имеет важное значение для последних октав. Исполнение на сурдо или репиник:

Одни из самых известных композиторов: Баден Пауэлл, Ари Баррозо Виниций де Мораиш, Антонио Карлос Жобим. В самбе, среди духовых инструментов, как правило: флейта, тромбон, кларнет, реже саксофон и труба.

Исполнение солиста должно быть главным, без эффектов, звук прямой, без вибрато.

Будьте внимательны с импровизацией, не путайтесь (джазовые музыканты и группы США, постепенно исказили ритм в гибридный звук, схожий с Поп).

Темп не должен ни опережать, ни отставать. Что-то вроде «парения» на ударных и ритм-гитаре, бас-гитаре и фортепиано.

Совет: обратите внимание, что голос у бразильских певцов-мужчин значительно выше, чем у женщин.

Рассмотрите внимательно линию вибрато на графике:

При импровизации избегайте полутонов и джазового стиля:

Two staves of musical notation. The first staff starts with a Gm7 chord and contains a melodic line with slurs and a slash. The second staff starts with an Em7 chord and contains a melodic line with a slash. A dashed line under the second staff is labeled "not common".

Лучше, если вы споете первую линию, а потом исполните ее на инструменте:

Four staves of musical notation labeled "Samba rhythm". The first staff has a treble clef and a key signature of one flat. The second staff has a treble clef and a key signature of two flats. The third staff has a treble clef and a key signature of one flat. The fourth staff has a treble clef and a key signature of one flat. The notation includes various rhythmic patterns, slurs, and triplets.

Создайте мелодические линии на обычной последовательности аккордов:

Two staves of musical notation. The first staff has a treble clef and a key signature of one flat. It shows a sequence of chords with a melodic line above them. The second staff has a treble clef and a key signature of one flat. It shows a sequence of chords with a melodic line below them. A triplet is indicated in the first staff.

Прослушайте трек №9. Фразировка самбы уникальна и совсем не похожа ни на латино, ни на танго, ни на джаз и даже, ни на классическую музыку:

Track #9

стаккато и вибрато ите .

Научитесь различать Ламбада от Baião или Afoxê.

Боссанова

Стиль бразильской музыки, возникший в начале 50-х годов, синтез самбы, но более медленный, элегантный, мягкий, с элементами американского джаза. Необыкновенно проникновенный стиль!

Музыка, до недавнего времени неистовая, громкая, быстрая, сложная, сегодня уже не представляет собой известную во всем мире бразильскую страсть.

Отдельная благодарность кинематографу того времени, прославившему нам таких музыкантов, как Жуан Жилберту, Аструд Жилберту, Том Жобим, Сара Менескал, Доривал Кеймми, Луис Бонфа, Элис Риджайна.

Несмотря на достаточно монотонный ритм, в основе лежит целый ансамбль гармонии и сладостная мелодия исполнителя (бесценный вклад лириков и поэтов, таких как Виниций де Мораес).

Для босановы необходим звук теплый, без вибрато, средний диапазон и отличное знание гармонии.

Ниже приведены основные ритмы:

High Hat

Rim Shot

Guira or Surdo

Shaker

В создание ритмов боссановы, в последующие десятилетия, свой вклад внесли музыканты других национальностей: Стэн Джец, Урби Грина, Чак Манген, Мишель Петракшиани, Чик Кория, Фрэнк Синатра и многие другие.

Характерной особенностью боссановы является размер 4/4 (вместо обычного 2/4), ритм очень схож с ча-ча-ча, но менее порывист.

Солист остается немного “позади”, ритм спокойный.

The musical score consists of six staves of music in 4/4 time, written in a key with one flat (B-flat major or D minor). The first staff begins with a piano (*p*) dynamic and a long melodic line. The second staff also starts with piano (*p*) and includes a first ending marked "1st time only". The third staff features a mezzo-forte (*mf*) dynamic and includes accents and slurs. The fourth staff returns to piano (*p*) dynamics. The fifth staff concludes with a forte (*f*) dynamic. The sixth staff is a shorter melodic phrase.

Listen to track ten:

Track #10

Track #10 consists of two staves of music in 4/4 time, written in a key with two sharps (D major or F# minor). The first staff begins with a melodic line, and the second staff continues the melody with various rhythmic patterns and articulations.

Помните, стаккато сильное, бархатистый звук и почти ленивый ритмический подход.

Ламбада

Музыкальный стиль и танец, популярность которого взлетела в 80-е годы во всем мире, благодаря творчеству французской группы Каома. Изначально пляжный танец, придуманный Карлосом де Оливейра. В основе стиля - движения, заимствованные из танцев северо-востока.

Инструментовка: аккордеон (электрический), барабаны, вокал, электрическая гитара, клавиши, духовые и немного ударных.

Духовые инструменты: саксофон, трубы и тромбоны, исполнение блоками. Вступление, контрасты, эффекты и фразы на клавишных. Звуки четкие и резкие. Вибрато почти не используется.

Посмотрите на следующий пример:

Лампада достигла вершины успеха благодаря таким артистам, как: Бето Барбоса, Аватар, Алиса Мартинс и, конечно, группа Каома.

Вы можете найти партии импровизации, короткие, на основных аккордах. Ноты и мелодии простые. Ритм остается основополагающим.

Пример линии для духовых инструментов:

Аргентина

Уникальная страна, сегодня еще популярнее, чем когда-либо, столь известна множеством артистов, стилей и непревзойденного танго, являющимся на сегодняшний день одним из самых популярных танцев. Свое пронзительно-щемящее звучание, что привлекает столько поклонников, музыка танго получила благодаря инструменту бандонеон - небольшого аккордеона, дающего тонкий, но протяжный звук.

Аргентина богата многообразием стилей, ритмов и композиторов. В связи с массовой иммиграцией 90-х, аргентинская музыка и танцы подверглись влиянию итальянских, арабских, французских, еврейских, русских, немецких, голландских и испанских традиций и колорита.

Для понимания, ниже представлены некоторые ритмы и танцы:

- ГАТО – один из самых древних танцев. Как правило, вступление с восьми ударов. Голос солиста сопровождает музыка! В группу входили гитарист, скрипка, бомбо-барабан и пение.
- КАКАРЕРА – один из фольклорных аргентинских танцев, появившихся в 1850-х, некий сельский аналог танго. Танцевальная форма: одна или две пары, кружащиеся вокруг своих партнеров (схож с европейской кадрилию). Очень популярен в регионе Сантьяго и в зарубежных странах. Сопровождение, как правило, гитара, скрипка и бомбо-барабан.
- КАЛАНДРИЯ – еще один характерный танец этого региона, зародившийся в 1840 и в 1860 годах в провинции Сан-Луис, Кордова и Санта-Фе. Танец “дворовый”, характерен для сельской местности и бедных районов. Инструменты: только гитара и певец.
- МАРИКИТА - стиль, родившийся на севере страны, исполнявшегося в основном на аристократических балах (между 1820 и 1870 годами). Инструменты: гитара, скрипка, арфа и пианист.
- РЕМЕДИО и ЭСКОНДИДО – оба стиля, пришедших с севера Аргентины. Хореография стилей очень схожа. Песня, как правило, начиналась восьмью инструментальными ударами, а затем пение, сопровождающееся гитарой, скрипкой и барабаном.
- МЕДИА-КАНА – очень древний танец, пришедший с юга (1830 год); исполнение тремя или более парами. Инструменты: гитара и барабан, один из любимых стилей пастухов.

- ПАТРИА – типичный танец для Буэнос-Ареса, вдохновением которого послужили политическая «лихорадка» и социальная независимость. Как правило вступление с 16 ударов. Сопровождение “castanedas”.
- ПЕРИКОН – одни из наиболее сложных танцев. Не типичный для Аргентины, Уругвая и Чили. Исполнение: 4 – 8 или несколько танцоров.
- КАРНАВАЛИТО – Карлос Вега его определил, как современную версию Контрданса. Пары танцуют одна напротив другой, в виде “line-dance”.

Несмотря на постоянно происходящие изменения в стилях и ритмах, духовые инструменты не настолько широко использовались. Благодаря появлению симфонических оркестров и влиянию североамериканского джаза, инструменты, как тромбон, кларнет саксофон-сопрано, саксофон-тенор, труба и электрические инструменты, приобрели популярность.

Попробуйте прочесть несколько типичных фраз различных стилей:

Gato style

Carnavalito style

Танго

Танец, появившийся впервые в начале 1900-х и, вдохновленный кубинской *хабанерой* и цыганским танго, из-за своей «дикой» чувственности, был запрещен в течение длительного времени.

В стиль исполнения огромный вклад внести кубинские рыбаки, путешествующие по островам Карибского бассейна, Гаучо и итальянские иммигранты.

Изначально использовался только бандонеон (небольшой аккордеон), пение, хлопки (как в фламенко) и гитара. Постепенно, благодаря развитию множества ансамблей, в состав которых входили выдающиеся композиторы и исполнители танго, ставшие сегодня классиками стиля, период 1930—1950 годов стал «золотым веком» танго.

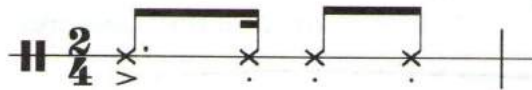
Одни из известнейших имен: Карлоса Гарделя, Освальдо Пульезе, Лало Шифрин и Гато Барбьери.

Типичный эскиз танго (Буэнос-Айрес):

два бандонеона – ударные – бас – скрипка

Ритм танго уникален за счет сильной доли такта:

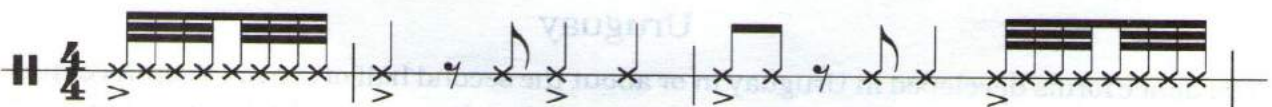
Типичная басовая линия. Рассмотрите следующий пример :

ог:

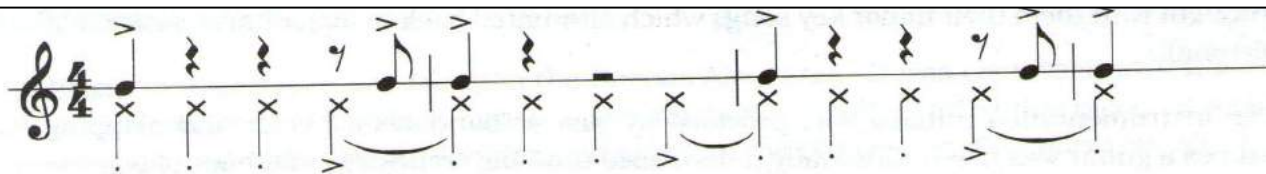

Создайте ритм на малом барабане, как в следующем примере:

Скрипка, альт, виолончель и бас являются уникальными предметами в танго:

Пример мелодии, захватывающей и сладострастной:

Одним из важнейших аспектов в танго для солистов и трубачей – это интерпретация и использование акцентов, громкости, темпа и вибрато, что характеризует танец, как один из самых сложных. Солоист должен избегать частых импровизаций, но и не должен слишком придерживаться классического стиля.

Уругвай

Музыкальные формы и танцы, зародившиеся в начале 90-х, пришедшие с "фермерских" территорий.

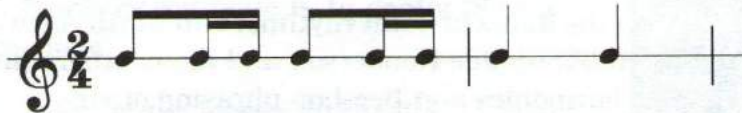
Не смотря на существующие разногласия в отношении уругвайского происхождения танго и самбы, многие другие стили были зарожены в этой стране. Шесть, чтобы быть точным.

Некоторые из них являются помесью бразильской и аргентинской музыки: жанр «*Canción*»:

1. ESTILO, TRISTE или DECIMA
2. CIFRA
3. VIDALITA
4. MILONGA
5. VALSE CRIOLLO
6. CANCION CRIOLLA

Estilo – один из самых популярных стилей, очень меланхолический, десять стихов в сопровождении гитары. Делится на 3 части: тема, съелито и финал.

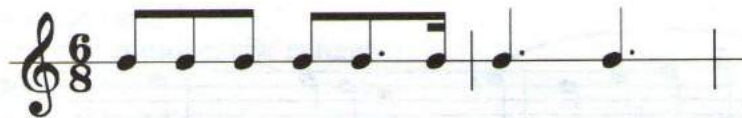
Характерная ритмическая основа для Estilo:

The cielito rhythm is normally this:

Or:

Обе музыкальные формы очень типичны. Эдуардо Фабини был характерным музыкантом, использовавшим данные формы.

Другой стиль - *Маламбо* (своего рода слово, использующееся в качестве призыва или сигнала). Ниже пример остинато, который повторяется во всей песне:

ГЛАВА 4

Современное развитие и смешение стилей

В 60-е годы наблюдается трансформация и развитие латинской музыки в латин-рок, представляющий собой сплав латиноамериканской этнической музыки с рок-музыкой. Карлос Сантана, группа «Malo» (брат Хорхе Сантана), Тьерра и Эль Чикано добились международного успеха благодаря мега рок-фестивалю Вудсток.

Рок обогащается ударными и духовыми инструментами, басом, знаменитыми ритмами ча-ча-ча и самба, приближая латиноамериканскую аудиторию к своему «белому» соседу, Северной Америке (в том числе, в связи с массовым Эмиграция в США в этот период) и, начиная музыкальный процесс интеграции между Северной и Южной Америкой, которая продолжается и по сей день!

Многие джазовые гиганты были вдохновлены именно ритмами и мелодичными схемами латиноамериканских коллег.

Диззи Гиллеспи, Нэт Кинг Коул, Хавьер Кагат, Стэн Кентон, Фредди Хаббард, Джо Хендерсон, Хорас Силвер и многие другие.

Послушайте и попробуйте поиграть, следуя треку №11:

Track #11

The musical score for Track #11 consists of five staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 2/4 time signature. It features a melodic line with eighth and sixteenth notes, including a triplet of eighth notes and a five-measure rest. The second staff continues the melodic line with similar rhythmic patterns and a five-measure rest. The third staff introduces a 3/4 time signature and includes dynamic markings of $(d = d)$ and triplet markings. The fourth and fifth staves continue the melodic development with various rhythmic patterns, including triplets and slurs, and conclude with a double bar line.

Помните, что резкое стаккато и вибрато усилены только в нескольких пассажах.

Ниже представлены африканские музыканты, внесшие свой вклад в латинский джаз: Мириам Макеба, Хью Масекела, Мори Канте, Халед и Бааба Маал, Юсун Дур, Оркестра Баобаб и другие.

Музыкальный жанр *Tex-Mex* – сплав латиноамериканских популяций Центрального и Южного Техаса, что достаточно очень популярен на юго-западе Соединенных Штатов.

ГЛАВА 5 Разогрев

В этой главе мы поговорим о разогреве. Сама концепция заключается в том, чтобы подготовить мышцы всего тела к эффективной и оптимальной игре, а также предотвратить разрывы или раны губ. Для активации кровотока в фокальной точке, многие выдающиеся музыканты советуют в течение нескольких минут совершать «гудение», сыграв на мундштуке арпеджио или гамму среднего диапазона, или техника "вибрация" (выполняя "prrr" лошади). Не забудьте вовлекать остальную часть своего тела, например, разогреть мышцы шеи.

Классические длительные разминки для разогрева, о которых рассказывают в консерваториях, достаточно устаревшие, тяжелые и утомительные.

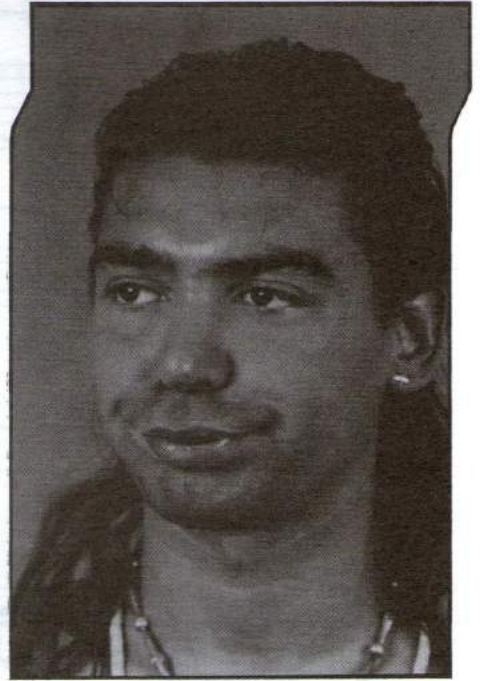
Вот один из примеров разогрева, который займет всего 2 или 3 минуты. Естественно, все зависит от сложности музыкального упражнения, которое вам предстоит выполнить.

Гудение – 1 минута

Вибрация – 1 минута

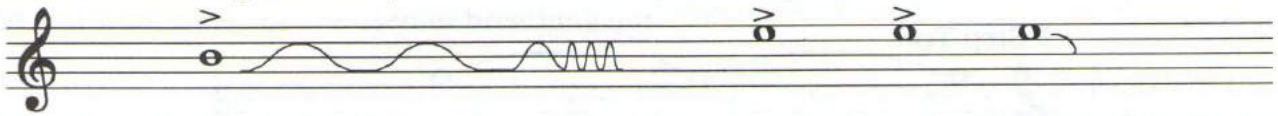
Мундштук – 30 секунд

Исполните несколько нот:

Blowing Air

Buzz (10 seconds/middle range)
Flutter (20 seconds to one minute/low range)
Blow the following notes easy

Еще несколько секунд ВИБРАЦИИ.

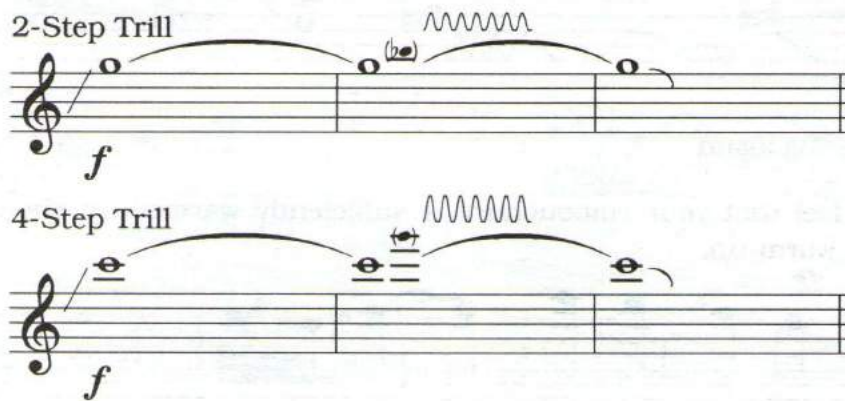
Привыкайте, «чувствовать» свое тело и состояние. Если вы готовы, можете исполнить следующие фразы:

Ниже вы найдете другие примеры разогрева:

Треши - хорошая контрольная точка, дающая вам понять, насколько вы готовы. Не сжимайте слишком губы и зубы!

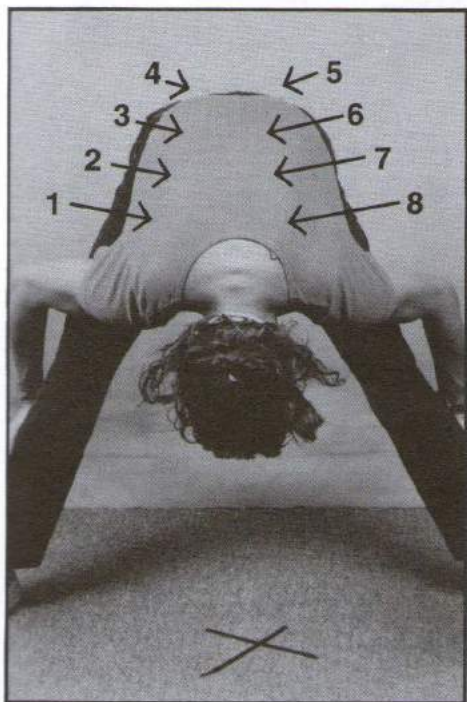

Всегда придерживайте первую ноту своим языком (между зубами, как будто вы хотите плюнуть).

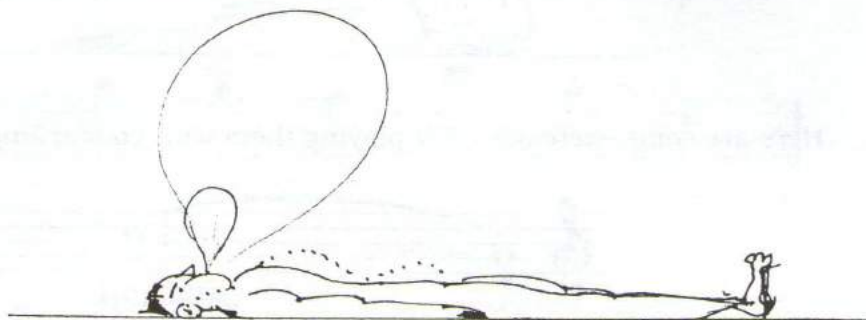
Дыхание

Взаимосвязь между дыханием и телом имеет очень большое значение. Довольно часто приходится наблюдать вялость и отсутствие энергии в выступлениях, в силу того, что многие музыканты, особенно европейские, сосредотачиваются на технике и совсем не уделяют внимания физическому аспекту, в следствии чего их музыка становится тяжелой для восприятия.

Посмотрите на различия между мышечными частями:

- 4-5 поясничная область
- 3-6 дорсальная область
- 2-7 область легкого
- 1-8 ключичная область – плечи

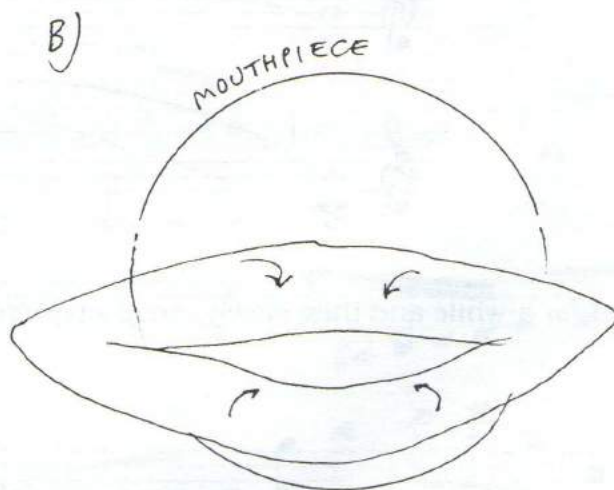
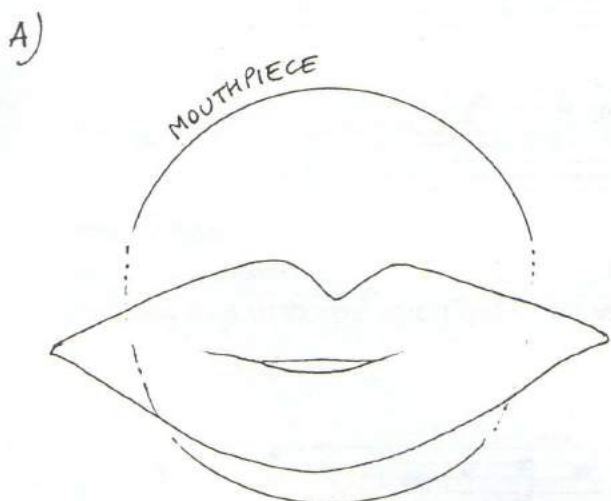

Если вы ляжете на спину, вдыхая и выдыхая, вы поймете, на какое количество воздуха можете рассчитывать и где его накапливать. Попробуетесь «вытянуться» (например, утром, когда вы только проснетесь), вы почувствуете количество воздуха вам необходимое.

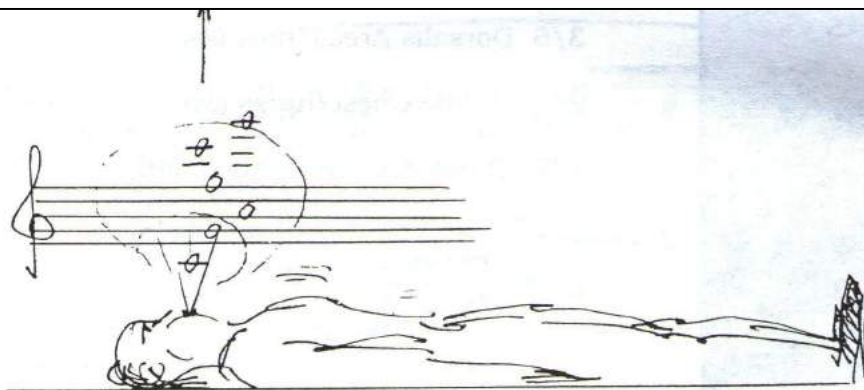
Основным фактором является не *сколько*, а *как* использовать воздух.

Еще один из важнейших «моментов» - прохождение воздуха через губы и зубы, непосредственно, в сам инструмент (мундштук).

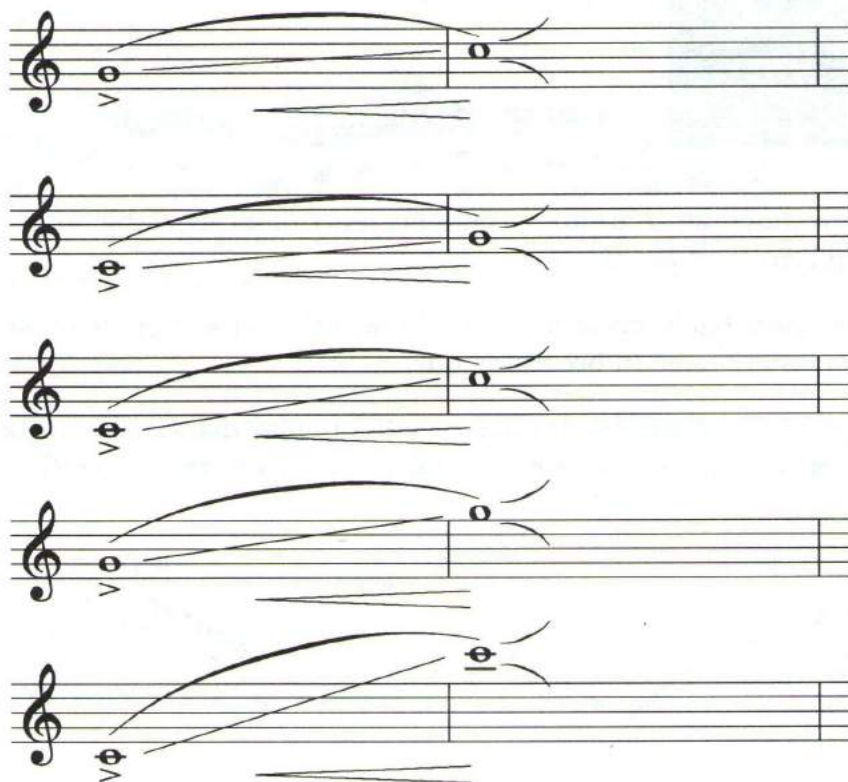
Опять же: будьте осторожны, не зажимайте слишком губы:

Лягте на горизонтальную поверхность, вдохните и попытайтесь, для воспроизведения ноты, вытолкнуть воздух как можно сильнее, как показано на рисунке:

Проделайте следующие упражнения лёжа. Обратите внимание на разницу в воспроизведении нот, если бы вы это делали в обычной позиции:

Опять же, немного расслабьтесь и повторите попытку. Вы увидите, что это значительно поможет вам координировать и поддерживать постоянное давление потока воздуха.

Рассмотрите пример, шланг для полива: если давление воды низкое, вода не будет поступать, подумайте об этом. Труба и тромбон нуждаются в постоянном давлении, которое должно увеличиваться, когда вы берете высокие ноты или уменьшаться для низких.

Для педальных нот все по-другому.

Чтение

Умение хорошо читать ноты очень важно в латинской музыке. На практике вы поймете, что чтение в латиноамериканских жанрах особенно сложное. Выработайте привычку петь без инструмента, каждую часть, замедляя при необходимости скорость.

Афро-латино-карибские музыкальные партитуры немного отличаются от обычных, вы столкнётесь с хором, секциями и названиями, такими как «Puente», «güion», «tumbao», «montuno», «loco», «mambo», «soneo», «onda» и т. д. Для изучения личный опыт незаменим. Проверьте свой уровень:

Beginner

Intermediate

Advanced
In 2

Читайте все: партии других инструментов, оркестровые партитуры, будьте любопытны! Тренируйте умственное чтение, то есть прежде чем воспроизвести музыку на инструменте, «прослушайте ее в голове». Хорошо закрепите развертки октав и шестнадцатых, а затем продолжайте читать дальше. Важно: держите инструмент во рту, не убирайте его и не отвлекайтесь ни на мгновение!

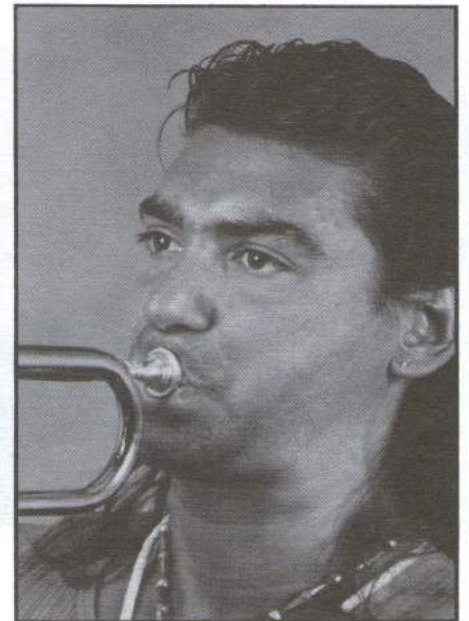
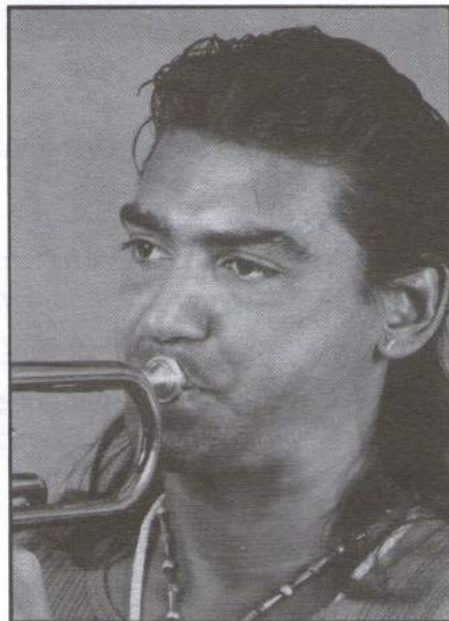
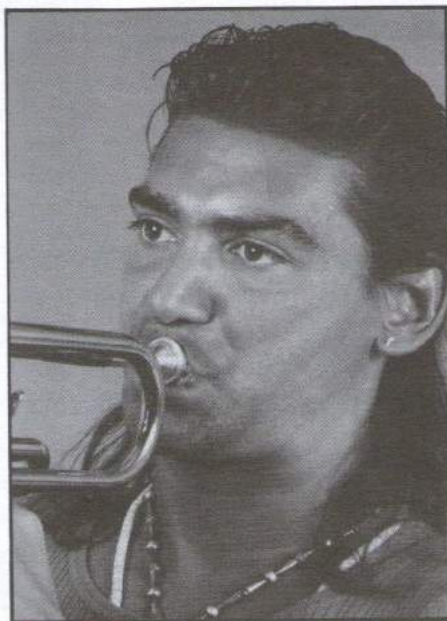
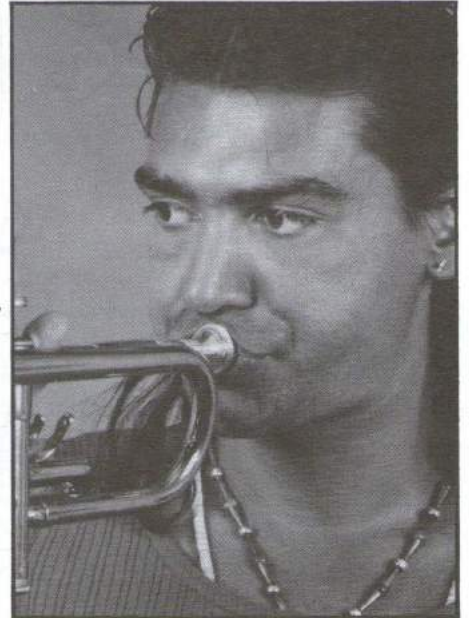
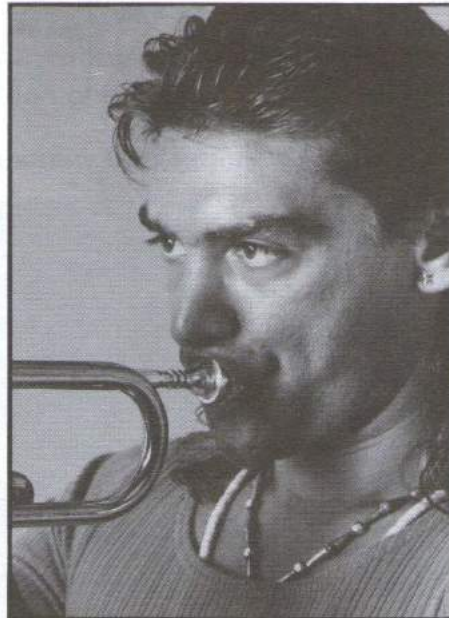
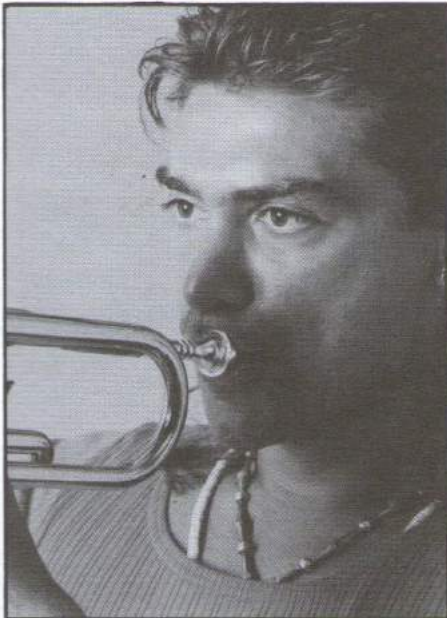
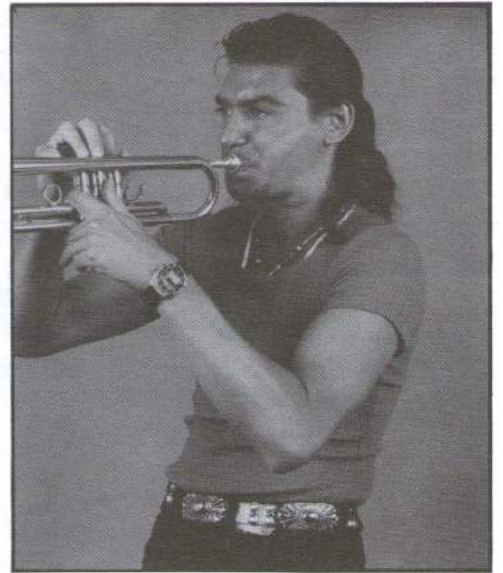
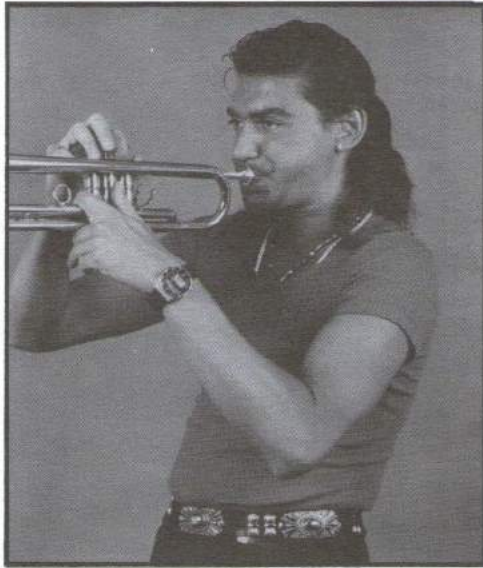
Кроме того, необходимо развивать хорошую память. Многие контрасты, замыкания, паузы, финалы, сигналы - «стандартный» набор в латинской музыке и, что самое главное, вы должны все запоминать и уметь распознавать их, в силу того, что каждый из них характерен для определенного стиля, жанра или целой эпохи. Опять же, возьмите партитуру, пролистайте все страницы, чтобы потом не удивляться, отыщите тональность, время, скорость и темп!

Настройка и Положение

Данная тема частично уже была рассмотрена в главе 1, однако, хотелось бы добавить, что для трубачей не существует единственной позиции, для них оптимальное положение то, которое позволяет легко играть, даже соло с мундштуком, по крайней мере, пару октав. Когда вы найдете ваше положение, ту позицию, комфортную для вас, помните, в случае необходимости, припустите или приподнимите инструмент. Для более высокого регистра необходимо «дать газ» так же, как с велосипедом или мотоциклом.

Вы должны найти свое положение!

Взгляните на следующие фотографии:

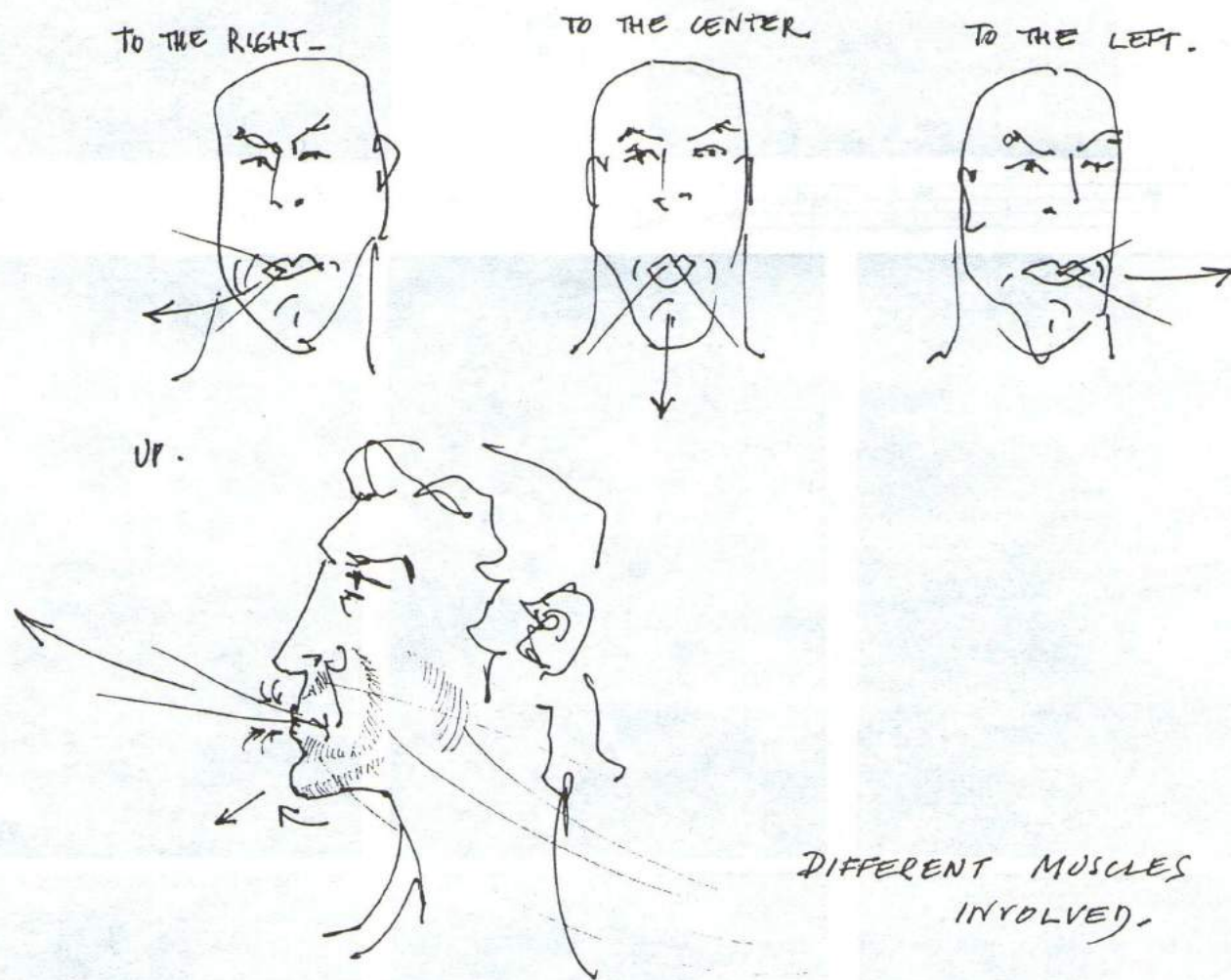

На фотографиях сверху можно рассмотреть, как “pivot” инструмента постепенно меняется, начиная от pedalной ноты ДО и до ноты СОЛЬ. “Pivot” - угол наклона инструмента относительно неподвижной позиции головы. Таким образом, есть видимый переход от низких нот к высоким. Ширина раскрытия губ не должна меняться.

Будьте аккуратны с техникой «гудение». Это отличный метод для укрепления мышц лица, но нежелательный в использовании при игре на инструменте (особенно в латинской музыке).

В качестве отличного упражнения, вы можете практиковать данный метод перед зеркалом, для возможности контроля направления потока воздуха. Посмотрите на рисунки ниже и попытайтесь произвести "гудение" вправо, прямо, влево, затем вверх и вниз.

ДЕРЖИТЕ ВЕРХНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ НАРАВНЕ С НИЖНЕЙ!

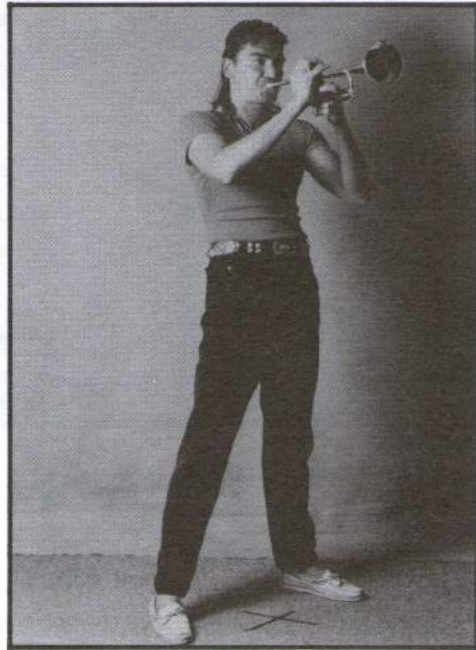
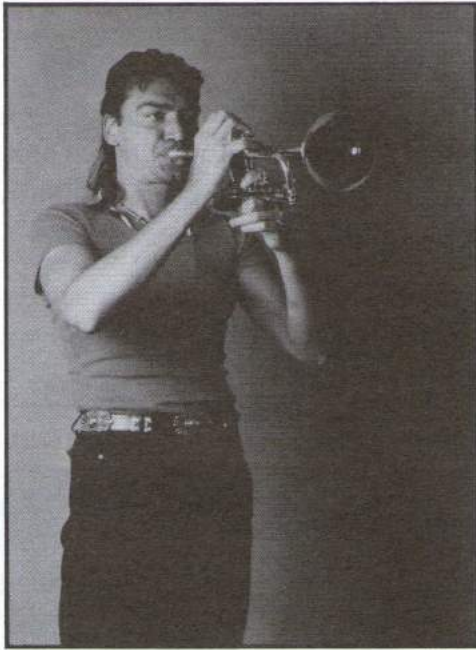

Посмотрите в зеркало на свои мышцы лица.

Если вы неуверенны в надёжности своего положения, обратитесь к специалисту, иначе вы потеряете время (а то и годы), обучаясь в ложном направлении.

Поставьте ноги на ширину плеч, балансируя вес тела таким образом, чтобы ваше положение было устойчивым и комфортным.

Не надейтесь на чудо, но в то же время помните, что диапазон из трех октав в наши дни является нормой.

Держите инструмент прямо, но при этом естественным способом. Выберите положение своего тела, как изображено на фотографии.

Я заметил, что многие держат инструмент с наклоном сверху вниз, попробуйте:

1 - Держите инструмент правой рукой.
Начните дышать.

2 - Держите голову и взгляд прямо,
поднимите левую руку, продолжайте дышать.

3 – Поднесите инструмент, спуская его сверху вниз, но без открытия нижней губы (губы всегда завернуты внутрь).

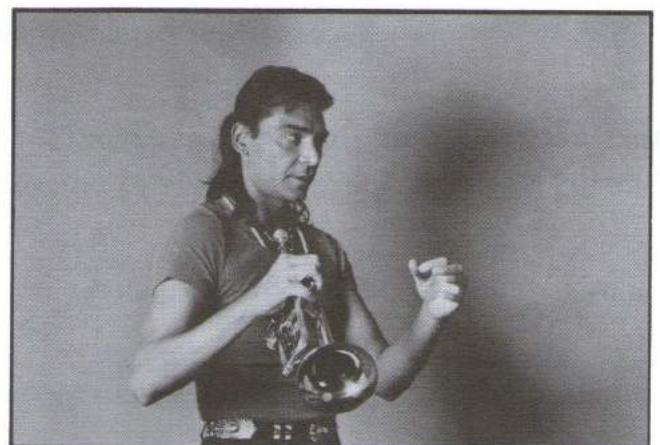
4 - Зафиксируйте инструмент в правильном положении обеими руками.

5 - Воспроизведите ноту в полном объеме.

6 - Уберите инструмент, направляя его вправо.

Физическая подготовка

Духовые и деревянные духовые инструменты в целом инструменты очень «физические». Отличное здоровье, характер, дисциплина и энергия, как и сбалансированное питание, размеренная жизнь, отказ от сигарет являются главными постулатами для музыканта.

Постоянная тренировка сердечно-сосудистой системы (бег, гимнастика, плавание, теннис, футбол, велосипед или боевые искусства) повышает эффективность и качество «выступления».

Ниже приведены некоторые рекомендации, которые в свое время я узнал от великих гуру:

1. ПИТАНИЕ – Отдавайте предпочтение сбалансированной диете: избегайте продуктов в упаковке, животных жиров, молока и мучных изделий (хлеб, макароны, пицца). Увеличьте «саттвичные» продукты (сырые, не обработанные и не варёные): все фрукты и овощи, бобовые, крупы (рис, кукуруза, ячмень), а также сухофрукты (абрикосовое, кокосовое, сливы, инжир, миндаль, грецкие орехи, фисташки).
2. Как и в индийской Аюрведе, помните, что питание должно быть трехразовое и по расписанию. Избегайте легких закусок и сладостей с насыщенными жирами (мороженое, закуски, конфеты, торт со сливками и кремами, можно немного темного шоколада или меда).
Не ешьте перед сном.
3. ГИГИЕНА – Привыкайте к личной гигиене: руки, лицо, губы, зубы всегда должны быть в полном порядке и чистые. Дезинфицируйте свой музыкальный инструмент, особенно мундштук.

Физические упражнения

Система, укрепляющая дыханием и успокаивающая ум, исходит из методов Йоги Пранаямы, которые очень легкие в применении для любого возраста и физического состояния. Выполнять данные упражнения можно при ходьбе, на автобусной остановке или при прогулке в парке:

A – вдохните в течение 4 секунд через нос, выдохните медленно через рот (или нос);

B – увеличьте продолжительность вдоха (и выдоха), воображая, что воздух заполняет ваше тело, начиная с нижней части живота, затем грудь, а затем область ключицы. Опустите плечи в нормальное положение и выдохните медленно с положением губы, похожее на свист;

C – медленно вдохните в течение 4 секунд носом, оставайтесь в апноэ в течение 4 секунд, затем, очень быстро, выпустите весь воздух (за секунду) через рот со звуком типа «Whòuh»

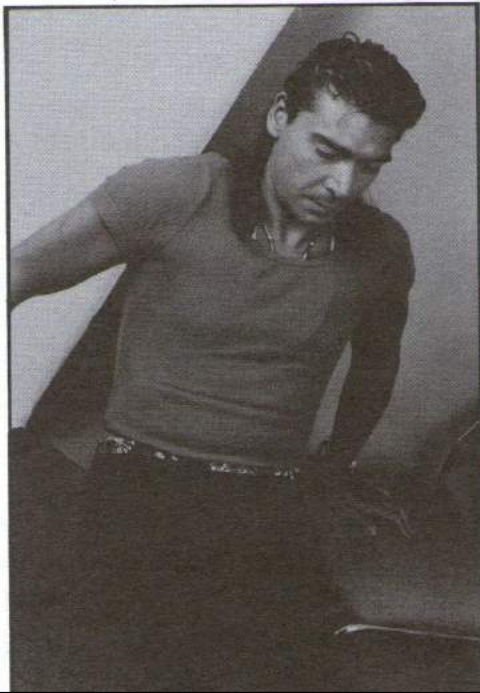
D – быстрый вдох ртом за одну секунду, оставайтесь в апноэ в течение 4 секунд, затем выпустите весь воздух за 4 секунды, медленно через рот (как свист);

Данные упражнения позволят вам лучше контролировать ваше дыхание, а также расширять объем грудной клетки.

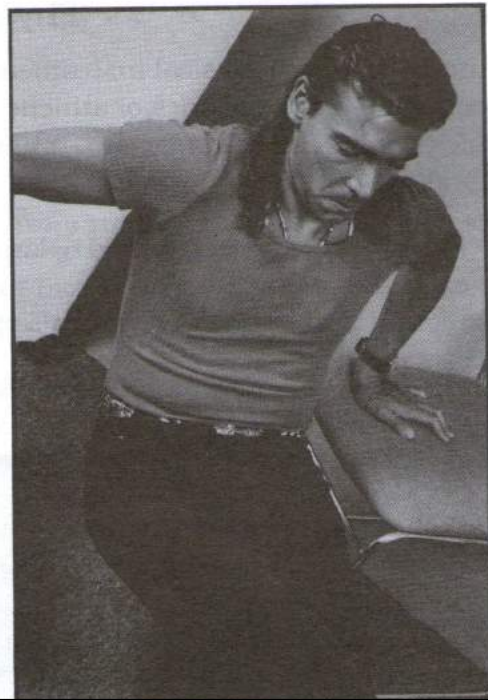
Отжимания

Фотографии на следующих страницах показывают упражнения, которые помогут вам взбодриться и укрепить ваше тело. Вдыхайте медленно, опускаясь вниз и поднимаясь на выдохе.

Начните с 2 или 3 сеансов по 10 повторений, затем увеличьте.

Вверх - выдох

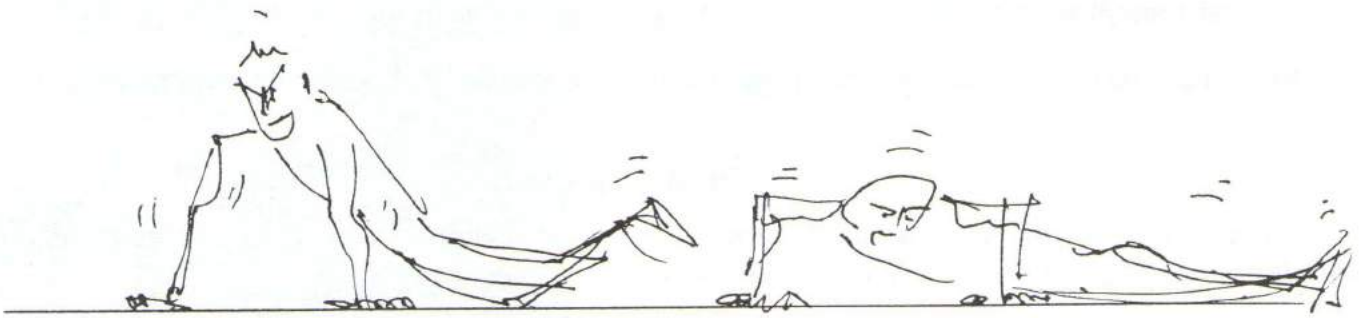
Вниз - вдох

Как уже упоминалось выше, данный вид упражнений помогает улучшить тонус мышц живота и туловища в целом, задействованных в игре на духовом инструменте.

На следующих рисунках показано, как дышать во время отжиманий:

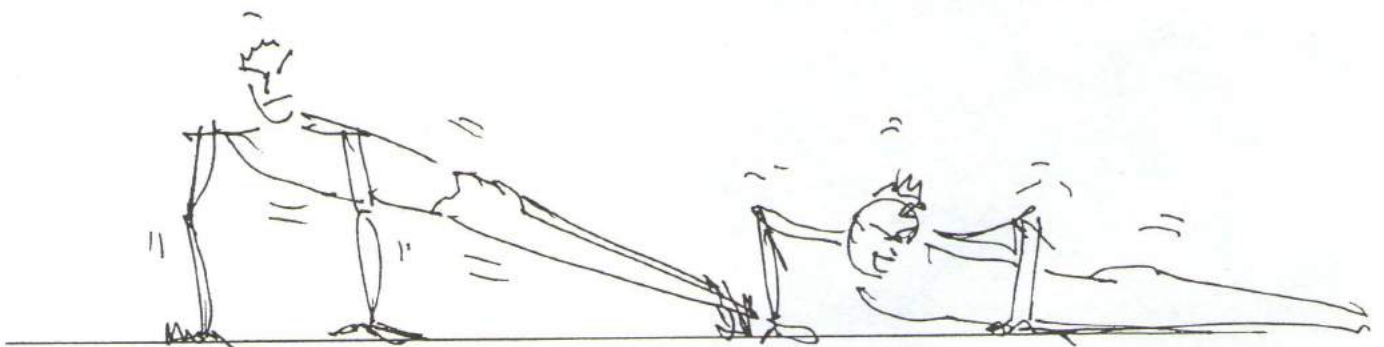
Выдох

Вдох

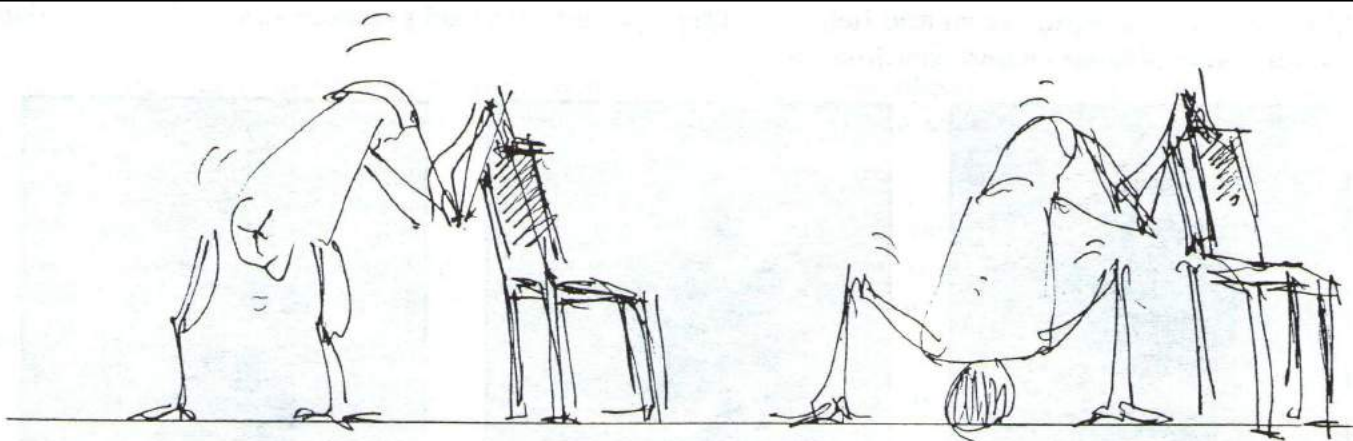

Выдох

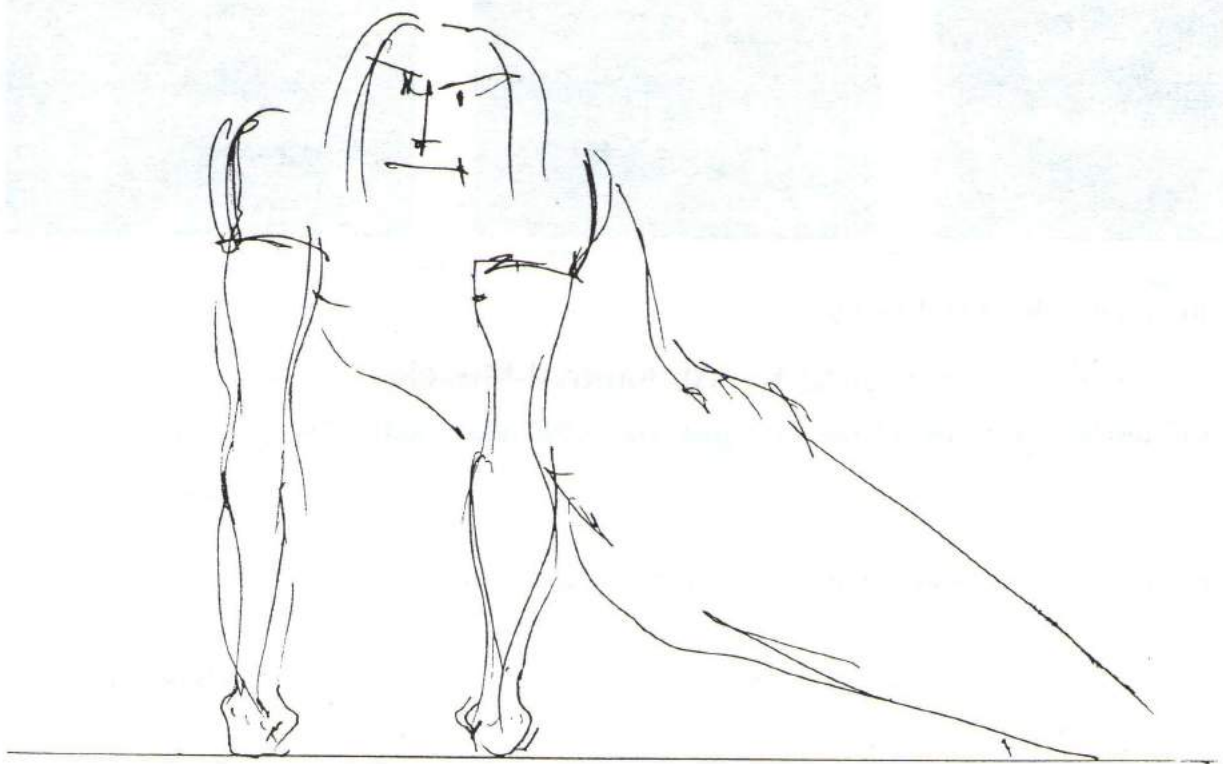
Вдох

Если вы в форме, продолжайте упражнения подобные на рисунке, которые помогут вам привыкнуть к напряжениям, помогут циркуляции крови к вашей голове:

Медленно прикоснитесь головой к полу.

Попробуйте с кулаками.

Данные упражнения особенно полезны людям, не часто практикующих физические нагрузки. Вы можете заниматься по 10 минут в день, выполняя упражнения на растяжку или тренируясь, по крайней мере, для повышения тонуса тела.

В то же время, ограничьте время доступа к компьютеру, телевизору и мобильному телефону. Электронные устройства, находящиеся в контакте с нашим телом, замедляют нашу эффективность и забирают энергию.

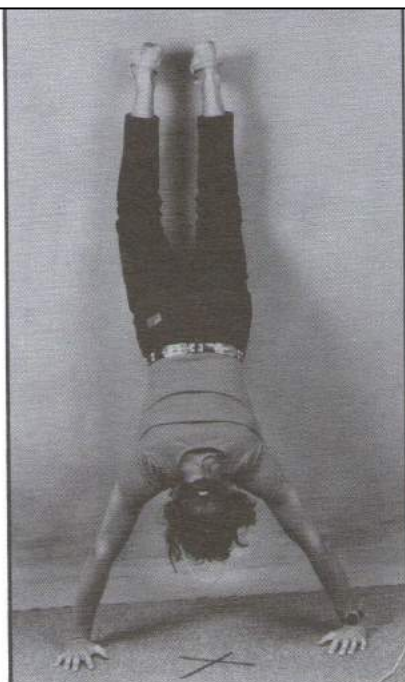
Напротив, я советую быть ближе к природе, чаще бывать на открытом воздухе: например, садоводство, огород, рыбалка, по крайней мере один раз в неделю.

Результат – у вас будет крепкое здоровье и творческое вдохновение.

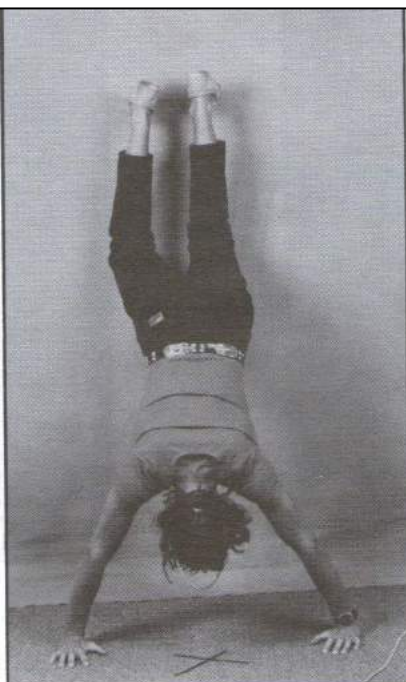

Следующие упражнения более сложные. Как и в йоге, положение вниз головой представляет собой очень эффективный катализатор высвобождения энергии и напряжения!

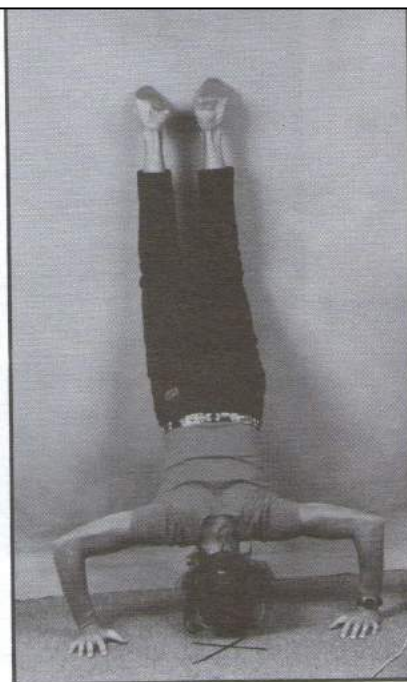
Оно помогает вашей устойчивости, улучшит координацию и поможет привыкнуть к избыточной нагрузке кровообращения.

выдох на подъеме

медленное опускание

вдох!

Дышите тихо, но с открытым ртом, почувствуете, как брюшная полость выполняет свою работу автономно.

Брюшные мышцы

После долгих лет карьеры не только в музыке, но и в профессиональном спорте, я понял насколько сильна взаимосвязь между спортом и игрой на духовом инструменте.

Другие упражнения: классические приседания с положения сидя, даже со скрещенными ногами. Вы можете положить голову на подушку, на землю, но держите взгляд прямо в небо, когда встаете, дышите правильно! Выдохните в момент усталости.

Изометрические упражнения: это быстрые действия, которые активируют мышцы с помощью нескольких быстрых движений.

Часть 6 Лигатура

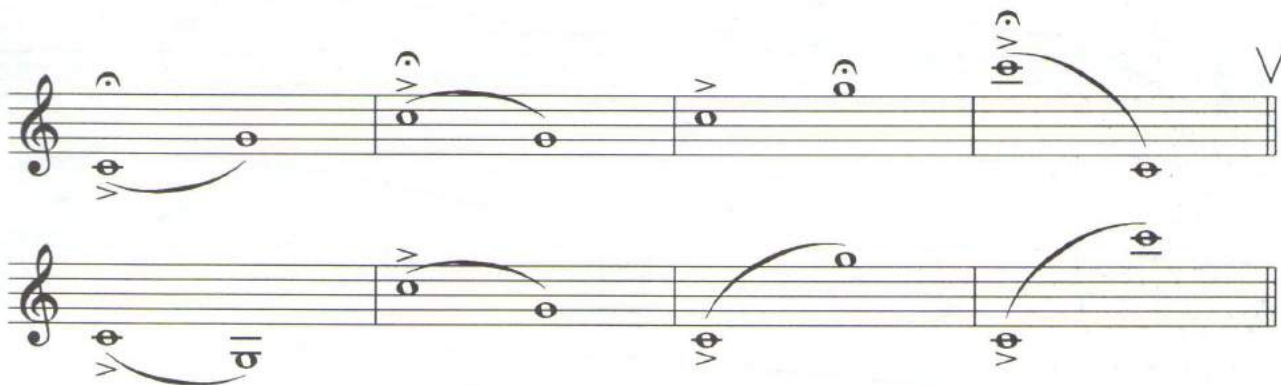
Жанры стран латинской Америки не происходят от североамериканского джаза, как многими принято считать, они уникальны и у них собственный путь развития.

Попробуйте связать две ноты, ничего не меняя в раскрытие губ и зубов! Это лишь факт давления воздуха, инструмента и *rivòt* (там, куда вы вдвуете воздух).

Научитесь быстро и слаженно связывать одну ноту с другой. Кроме того, проиграйте интервалы в иной форме, не от низкой ноты к высокой, а наоборот.

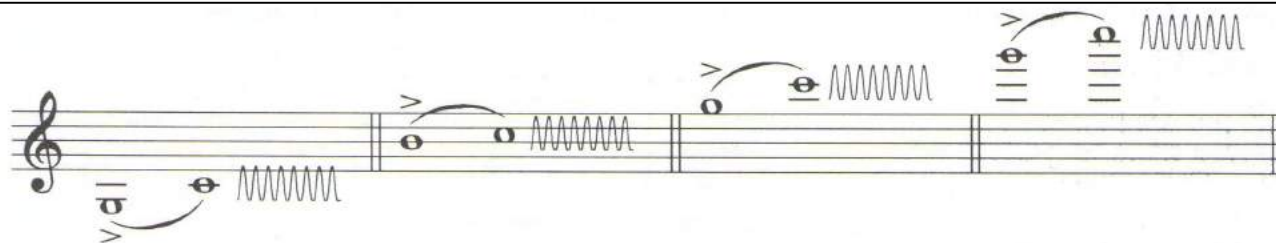

Для получения ноты в полном объеме и чистого тона, выполните следующие упражнения очень внимательно, следя за положением вашего амбушюра.

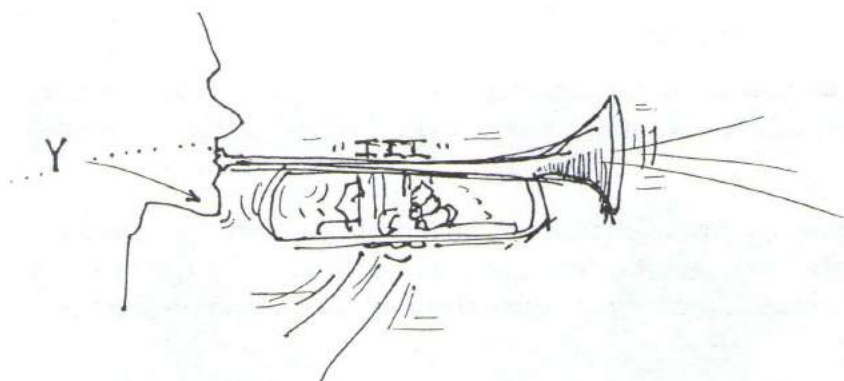
В стилях латинской музыки существуют несколько типов лигатуры. Можете использовать средний клапан. Это упражнение поможет вам быть готовым к любому случаю.

Тренируйтесь на гибкость, сыграйте следующие пары нот, а затем выполните одну “трель”, используя давление потока воздуха:

Осторожно, не зажимайте губы.

Сделайте акцент на первую ноту, затем на вторую, передвигайте инструмент вперед и назад, интенсивно выдувая воздух.

Не перестарайтесь, воспроизводя низкие ноты слишком тихо, а высокие – слишком громко. Посмотрите в зеркало и убедитесь, что нижняя челюсть и нижняя губа зафиксированы.

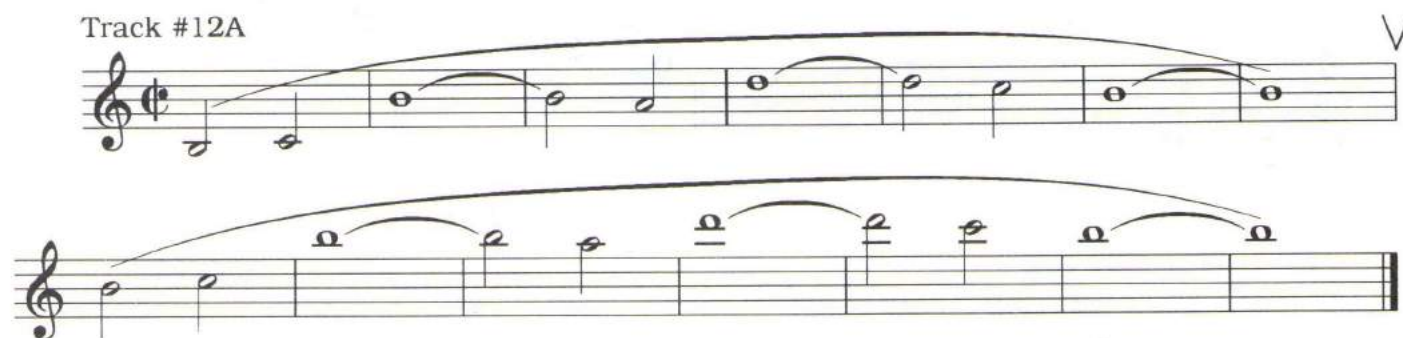
Вам поможет расслабление щек, хотя изначально это покажется странным. Помните, что мышцы уголков губ должны быть напряжены (внутри).

Вдыхайте на каждой фразе:

Прослушайте трек №12А и воспроизведите его в обратном направлении.

Фразировка легкая и плавная, даже на высоких нотах:

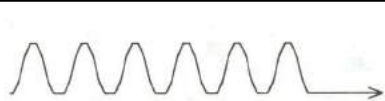

Вибрато

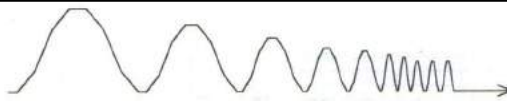
Некоторым музыкантам прижимание инструмента ко рту помогает в лигатуре. Будьте осторожны, не переусердствуйте. Движение должно быть подобно жеванию жевательной резинки.

Ниже примеры вибрато. Первый – быстрое (в стиле *мариачи*), второй – мягкое и медленное (в стиле Гато Барбьери). Важно! Если помещение большое и с точки зрения акустически резонанное, не используете много вибрато, однако, если вы в студии или в небольшом помещении, оно необходимо.

Прослушайте трек №15.

Fast constant vibrato
(Mariachi style)

Slow fat speeding-up vibrato
(Gato Barbieri)

Practice the following notes with the metronome suggestions. Try to gear your vibrato to the graphic diagram shown on each example.

$\text{♩} = 60$

Vibrato

Vibrato

Vibrato

Трек №12 один из самых лучших примеров лигатуры и вибрато. Прослушайте его внимательно.

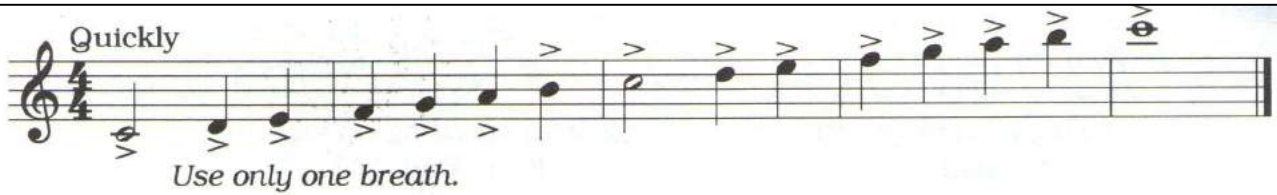
Track #12B

Стаккато

Стаккато - один из основных способов извлечения звука, не что иное, как движения языка похожие на плевки. Основные расхождения заключаются в основном в типе звука, который вы хотите получить.

Произношение варьируется от "Lah-lah", "Dah-dah", "Tah-tah", до сухого и нервного "Tzh-tzh".

Проиграйте на одном дыхании следующую схему и сделайте запись. Прослушайте себя еще раз и определите суть вашего стаккато.

В следующих примерах придерживайтесь того же стиля и выберите подходящий акцент.

Очевидно, здесь вам понадобится специалист.

Baroque Music Style

similar accent-staccatos

Classical Symphonic Style

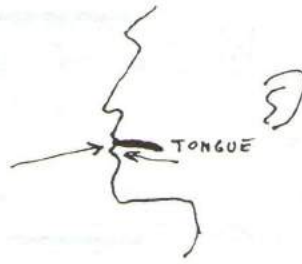
Jazz Mainstream Style

Latin Style

Чтобы понять разницу каждого стиля стаккато, произносите как показано ниже:

- 1- "Lah-lah" – легкое стаккато, стаккато-легато. Язык расположен на нижнем нёбе, движение и давление воздуха минимальные;
- 2- "Dah-Rah-Lah" – стаккато для терцины, часто использующееся в джазовой фразировке. Необходимо больше давления воздуха, язык бьет в верхнюю часть резцов (Dah), падает (Rah), а затем быстро возвращается на место (Lah);
- 3- "Ndòh-Ndòh" – стаккато "колокол", типичный для классической музыки. Часть языка на верхней части полости рта (контакт внутренние зубы-десны).
- 4- "Tàh-Tàh" или "Tzà" – резкое стаккато, "жгучее", острое, типичный для латинской музыки. Язык быстрый, кончик его расположен между зубами. Требуется быстрый выдох и минимальное апноэ, схож с плевком.

Рассмотрите рисунок ниже:

Кончик языка должен почти касаться внутренней части мундштука, а затем убираться в зависимости от исполнения.

Прослушайте трек №13:

Track #13

Двойное и тройное стаккато

Данная техника используется в быстрых ритмах (меренге, фрево, фламенко, кумбия или сальса). Применяйте двойное и тройное стаккато только в том случае, если вы хорошо усвоили технику одинарного стаккато. Использование стаккато может очень хорошо помочь в развитии и усовершенствовании техники дыхания.

Распределяйте понемногу количество воздуха и его скорость. В целом помните, что тройное стаккато требует больше давления воздуха, чем двойное, которое в свою очередь требует больше, чем одинарное.

Попробуйте следующие упражнения:

Сыграйте следующее упражнение, используя разные октавы.

Прослушайте трек №14:

Освойте сначала двойное стаккато на одной ноте, постепенно усложняя. Будет довольно сложно исполнять арпеджио, но придется попробовать. Используйте тот же прием с тройным стаккато.

Будет эффективно проделать это в обратном направлении: сначала горло, потом язык:

Еще лучше, если вы используете только горло для получения звука, идеального тому, если бы вы использовали язык:

К К К К К К К К
Т Т Т Т К Т К К

Следующие упражнения на ловкость и гибкость. Используйте технику двойного и тройного стаккато. Вдох должен быть глубоким!

Т К Т К Т К Т К *simile*
Т Т К Т Т Т К Т

То же самое на высоких нотах:

Т К Т К Т *simile*

Для выполнения следующих упражнений требуется частая остановка (отдых).

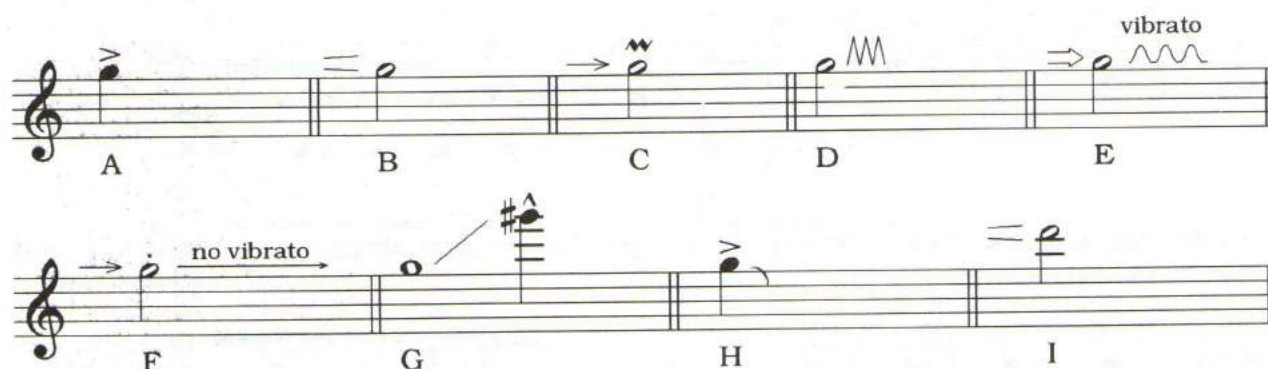
Ниже пример типичной фразировки для исполнения двойного стаккато:

Example of double staccato phrasing.

Акценты

Рассмотрите пример и попытайтесь понять разницу между различными типами акцентов:

Диапазон

Еще одно противоречивое и неоднозначное суждение. Многие музыканты полагают, что латинская музыка – это преобладание высоких нот и громкости. В результате, молодые музыканты вкладывают все усилия на усовершенствование диапазона, забывая о других немаловажных аспектах.

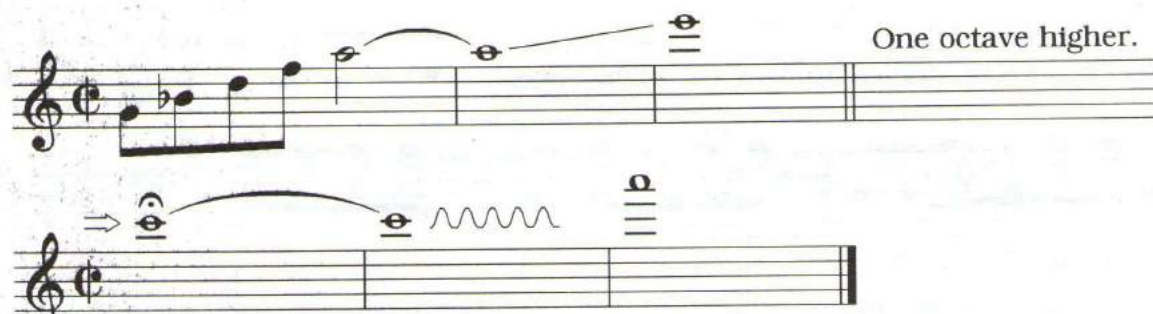
Достаточно знать, что среди всех латиноамериканских стилей, столь чрезмерный диапазон требуется только в сальсе.

Диапазон, умение контролировать и выносливость, безусловно, являются важнейшими качествами для музыканта, играющего на медных духовых инструментах, но их приобретение напрямую зависти от ваших способностей и упорства.

Для трубача современной сальсы, минимальный диапазон должен покрывать три октавы.

При воспроизведении нот, проконтролируйте ваш амбушюр, громкость, максимальность дыхания (страница 13).

Начните со следующих примеров:

«Выпалите» первую ноту и смените ее на высокую

A – колокольчик, но всегда короткая. B – губы приоткрыты для сильного, внезапного звука.

C – быстрая аччакатура. D – “smear!” (на английском языке) похож на шейк (создаваемый инструментом).

E – чрезмерное вибрато. F – чистая нота, “точная”, короткая и без вибрато.

G – глissандо от ноты ударной до ноты высокой и короткой. H – “fall”, короткая нота со спадом в конце.

I – схож с B без языка, долгая.

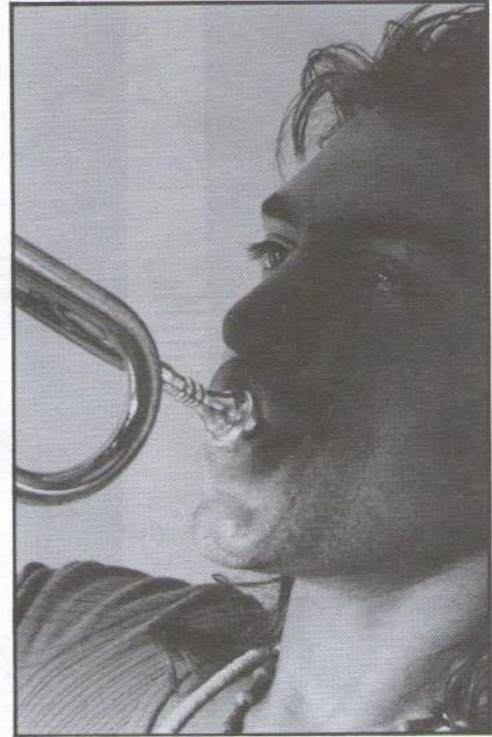
В качестве хорошей тренировки: удерживайте основную ноту, затем, неожиданно, резкий выброс воздуха к высокой. Не обращайте внимания на динамику, просто наблюдайте. При правильном дыхании высокие ноты зазвучат сами!

Диззи Гиллеспи был одним из самых первых, практиковавших сею “легкомысленную” технику, то есть, не думая о конкретной воспроизводимой ноте.

Техника воспроизведения нот без языка

Техника, разработанная несколькими музыкантами-трубачами 70-х годов: Док Северинсен, Фредди Хаббард, Уинтон Марсалис, Мейнард Фергюсон, Дон Эллис, Билл Чейз.

Сама концепция состоит в воспроизведении ноты посредством давления потока воздуха (синхронизированное импульсом, исходящим из брюшной полости, инструмент на губах, при этом губы и зубы достаточно открыты). Звук схож с «Wòuh». Изучите эту технику, так как ей придерживаются многие великие «гуру».

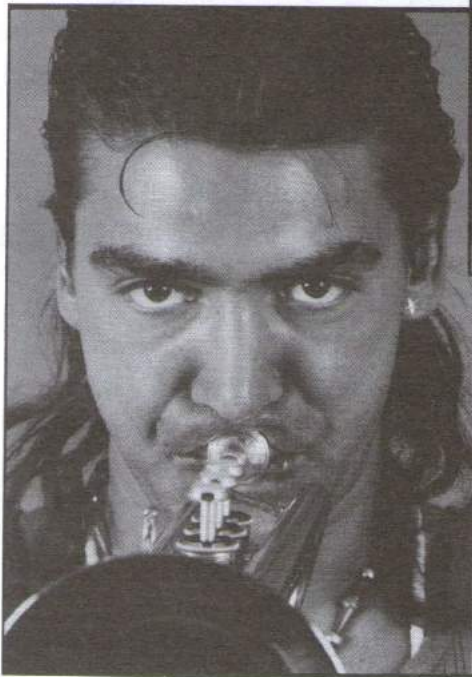
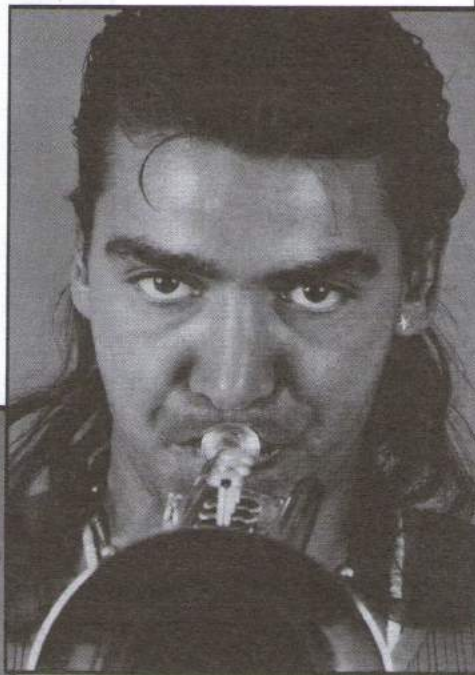
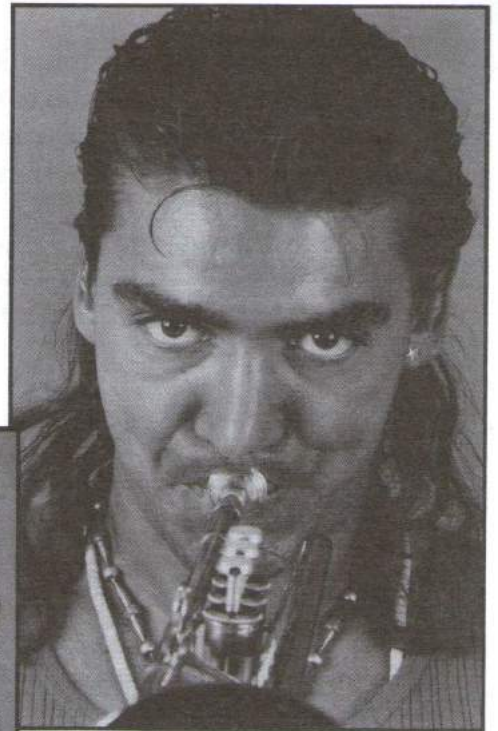
В некотором смысле вы создаете медовый звук, так хорошо воспроизводимый флюгельгорном. Попробуйте. Это поможет вам в управлении интонацией и вибрато.

Гибкость

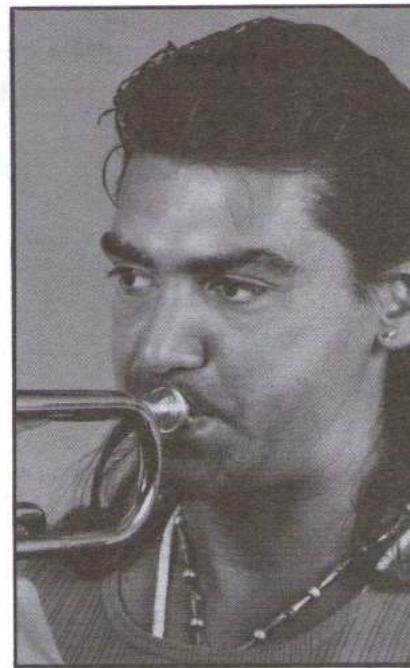
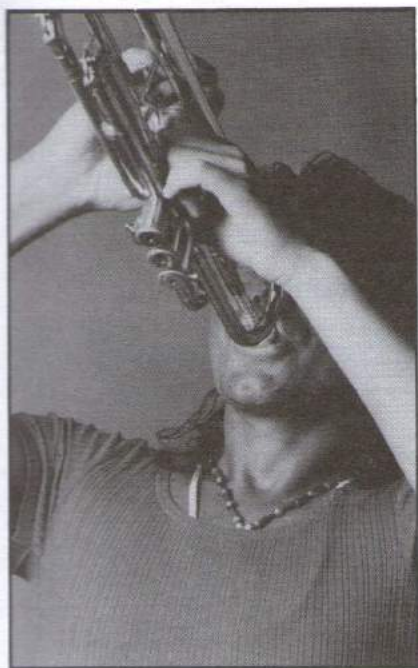
Существует множество теорий гибкости для игры на медных духовых инструментах. Данный метод лучше всего использовать на обертонах широкого диапазона, т. е. кварта, квинта и до октавы. Достаточно лишь незначительно менять амбушюр и с разной интенсивностью воспроизводить желаемые ноты.

Концепция данной теории позволяет без затруднений воспроизводить ноты любой высоты, а также помогает укрепить мышцы уголков рта. Помните, это одно из тех упражнений, которое нельзя практиковать длительное время. Не пользуйтесь слишком длинными фразами, иначе вам придется уменьшать количество воздуха и его давление, что в свою очередь приведет к ухудшению качества звука.

Посмотрите на следующие фотографии и обратите внимание на незначительное изменение амбушюра:

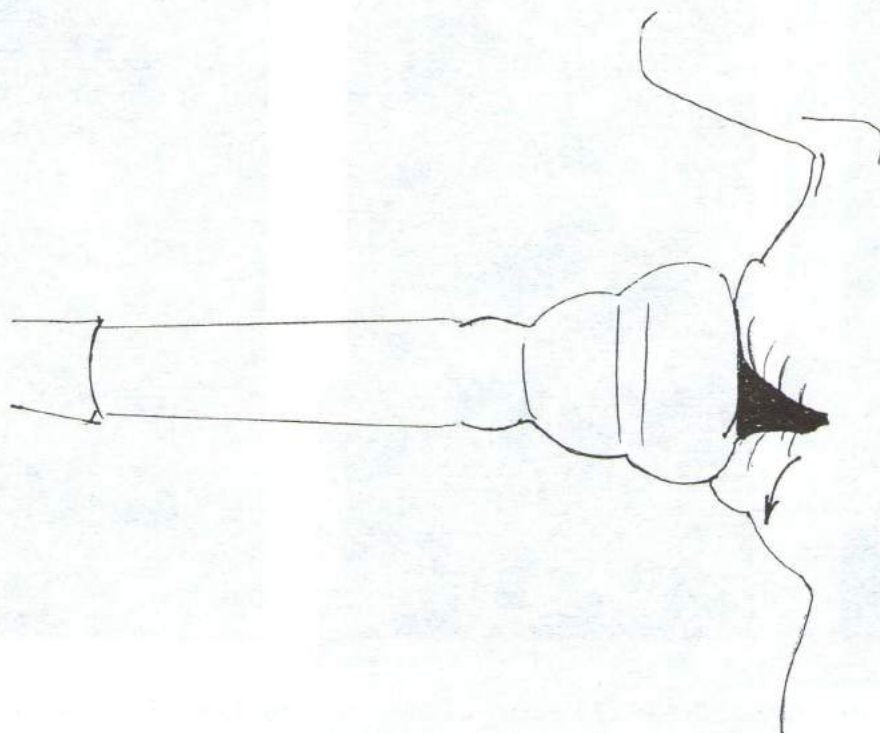
Проверьте уголки рта, они всегда должны быть слегка опущены. Для правильного положения амбушюра, верхняя и нижняя челюсти должны быть наравне.

Данная техника должна быть одной из приоритетных в повседневной тренировке. Не забывайте о потоке воздуха, он должен был достаточно центрирован. Как упоминалось выше: направление потока воздуха вниз для низких нот, прямо для центральных нот, и вверх для высоких.

НЕ СЖИМАЕМ ГУБЫ!.. Положите язык в середину, почти касаясь внутренней части мундштука.

“Bending”

Раньше у медных духовых инструментов не было клапана, игрок должен был сам «искать» ноты. Деформация ноты или изменение основного тона без использования пистона, учит вас не только правильно контролировать количество воздуха, но и сам инструмент. Научитесь играть интервалы, арпеджио, шкалы.

К сожалению, сегодня этим методом пренебрегают.

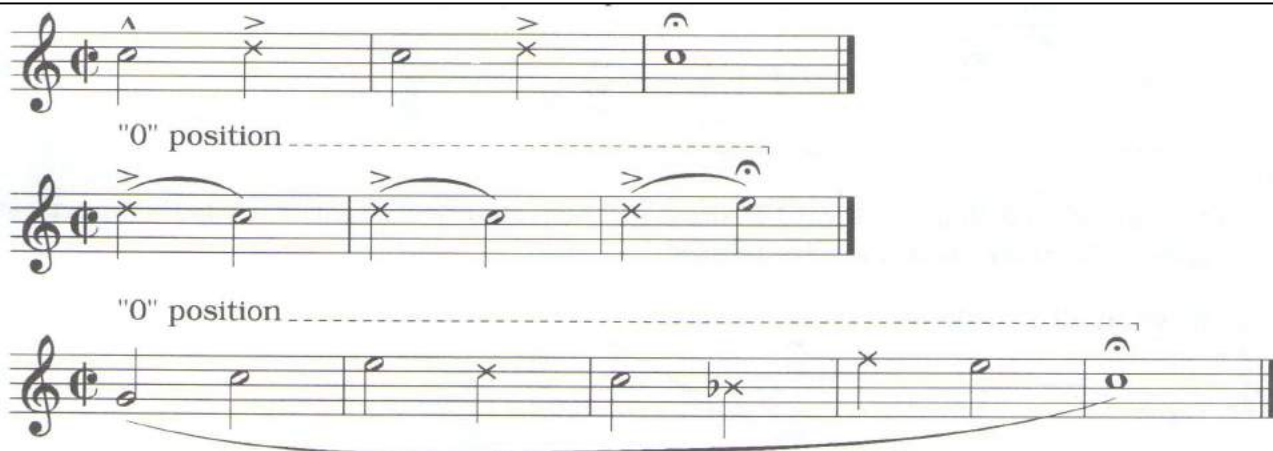
Не ищите совершенства, в первую очередь, вы должны выработать свою правильную систему: выдувать воздух, сохраняя то же раскрытие рта.

Делайте не торопясь:

The musical examples consist of four staves in treble clef:

- Staff 1: Shows intervals and a glissando exercise. The word "glissando" is written below the staff.
- Staff 2: Shows intervals and a glissando exercise. A circled "0" is written below the staff.
- Staff 3: Shows a scale exercise in 4/4 time. The label "0" valve position" is written above the staff.
- Staff 4: Shows a scale exercise with a trill at the end. The label "0" valve position" is written above the staff, and the word "trill" is written above the final notes.

В последующих упражнения не убирайте мундштук от рта. Выполните каждое упражнение.
 Если чувствуете сопротивление, совершите несколько небольших ударов по заслонке или немного подвигайте сам инструмент, вы увидите, что все будет работать.
 По возможности используйте стаккато:

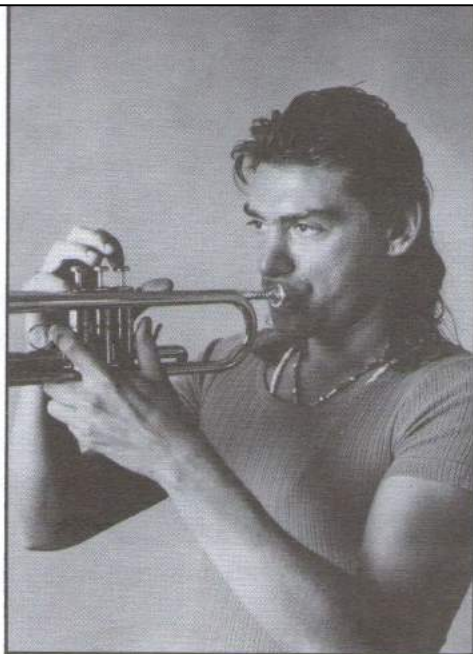

«Педальные ноты»

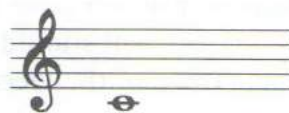
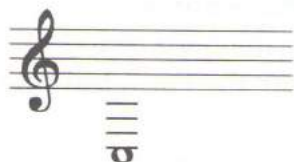
Многие преподаватели уделяют слишком большое значение педальным тонам. Лично я считаю, что они полезны только в качестве релаксации или разогрева в течении нескольких секунд (30 - 40 - 1 минута максимум). Вы должны попытаться получить более низкие октавы каждой ноты, не меняя положения клапана и амбушюра.

Некоторые утверждают, что звук, полученный при воспроизведении педальных нот, является своего рода «отражением» звука, получаемого в верхнем регистре.

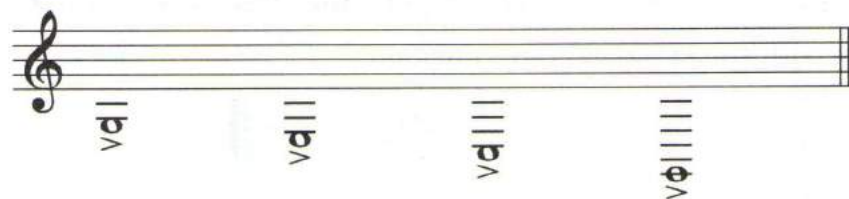
Честно говоря, я не совсем в этом уверен.

Слева на фото я исполняю педальную ноту ДО.
 Справа ДО низкую. Положение не должно меняться, не говоря уже о качестве звука.

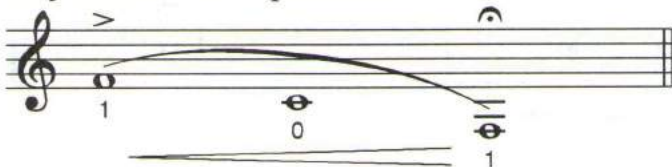

Довольно трудно играть ноты ниже чем ФА. Главное практикуйтесь и больше воздуха!
Не забудьте держать вашу нижнюю челюсть немного вперед.

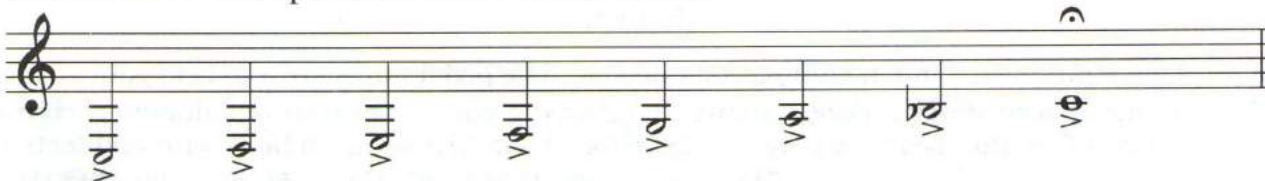

Выполняйте следующие упражнения, используя то же положение клапана для каждой ноты, соответствующей высокой октаве. Используйте стаккато!

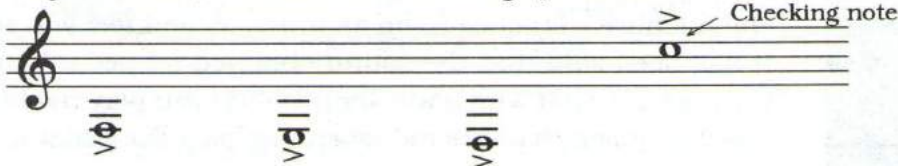
Play down in all 7 positions

Use the same valve position as for normal octave.

Play staccato, in tune! Don't change your embouchure.

Выносливость

Выносливость приобретается с практикой и с упорством. Обучайтесь не только дома, вы должны выступать! Дисциплина, практика, работа над психоэмоциональным аспектом и надлежащая диета в итоге сделают из вас профессионала.

Помните, что трубач должен быть готов играть непрерывно, по крайней мере три сета по 45 минут.

Упражнения, укрепляющие мышцы: длинные ноты, гибкость, гудение, шкалы, арпеджио и трель.

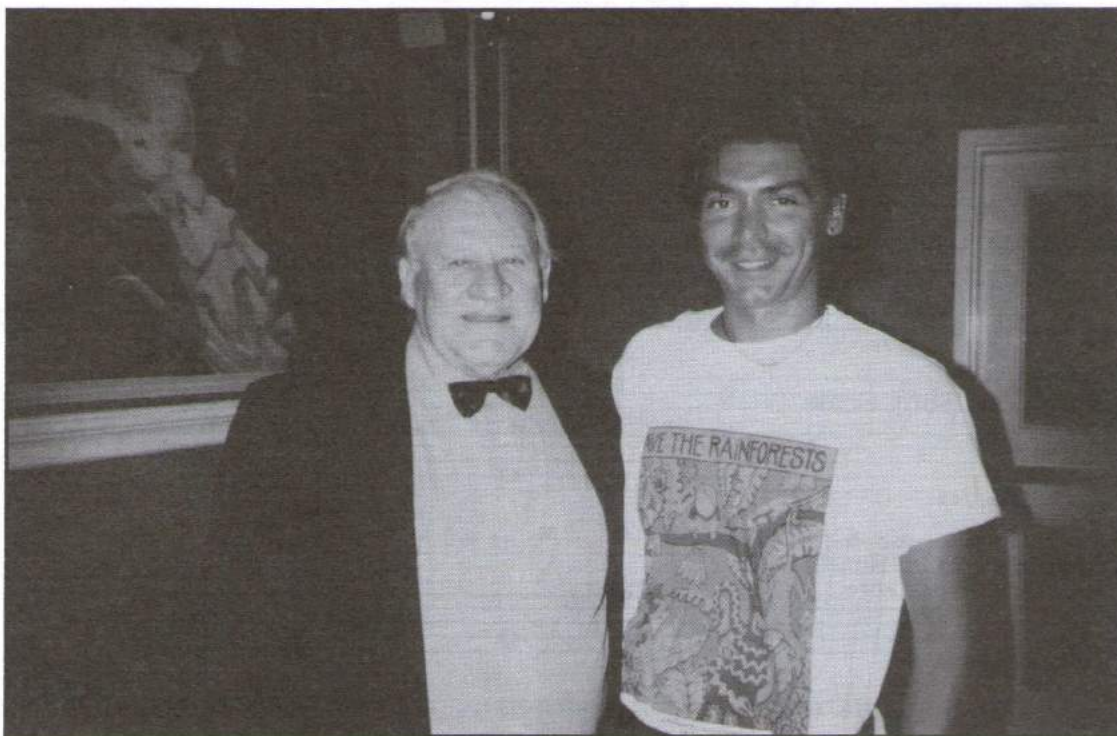
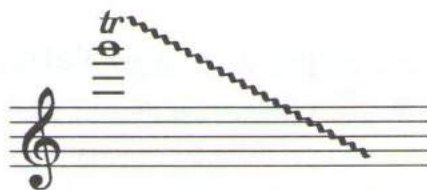
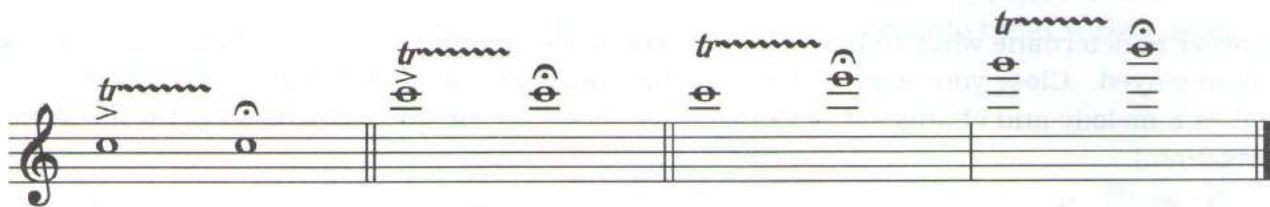
Трель

Трели, кусающие или дрожащие, выполняйте каждый день. При правильном положении и хорошем дыхании, они воспроизводятся достаточно легко.

Трели должны выполняться без задействования трубы или рта, единственное движение должно исходить изнутри.

Эффект трели можно получить и без перемещения клапанов, для этого вы должны отлично владеть потоком воздуха.

Я лично знал двух великих маэстро трели: Билл Уотраус и Карл Фонтана. (Найдите их в Интернете и послушайте их исполнение).

Carl Fontana, well-known trombonist who is the master on trills, arpeggios and slurring techniques

ГЛАВА 7

Импровизация

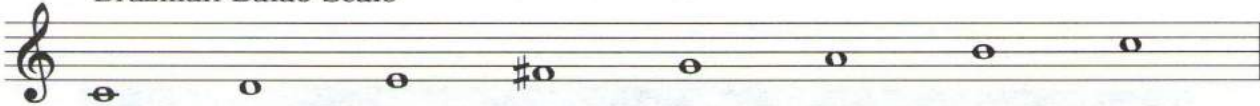
Несмотря на общеизвестный факт многообразия стилей импровизации и постоянства их изменения, все же существуют ряд правил для любого музыканта, которым необходимо следовать. Для начала, вам придется научиться много слушать, распознавать, различать и запоминать географические зоны, стили, эпохи.

Как и в джазе или любой другой музыке, начните запоминать темы, названия, мелодии и ритмы.

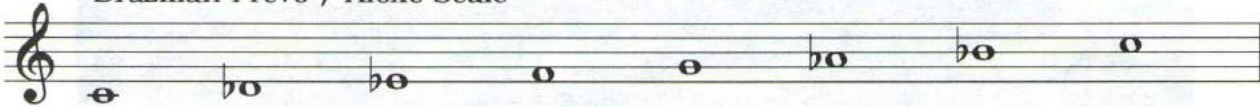
Научитесь вслушиваться в мелодию, при необходимости закройте глаза. Музыка должна исходить из "сердца". Постепенно вы начнете исполнять арпеджио, но имейте в виду, что эта музыка - не джаз.

Насвистывайте мелодию или попробуйте пропеть то, что вам нравится, а затем исполните ее на инструменте. Прослушайте таких музыкантов как: рок-группу Сантана, Гато Барбьери, Герб Алперт, Чак Манджони, Джерри Гонсалес, Луис Паз, Луис Ортис, Альфредо Арментерос, Хуан Пабло Торрес, Вилли Колон, Бокато, Рауль Де Соуза, Хью Масекела, Хесус Алемани, Мейнард Фергюсон, Сонни Роллинз, Урби Грин.

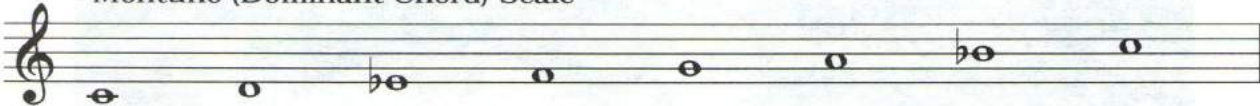
Brazilian Baião Scale

Brazilian Frevo / Afoxè Scale

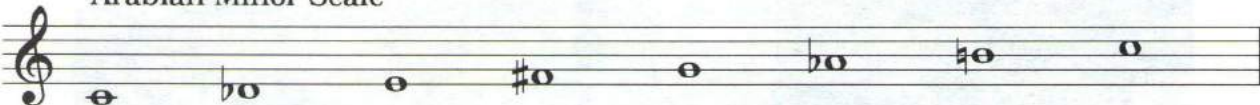
Montuno (Dominant Chord) Scale

Napolitan Song Scale

Arabian Minor Scale

Гаммы, что вы видите выше, послужат вам хорошим примером. Приучите себя строить арпеджио с нотами аккордов.

Постепенно начните использовать их в своих первых импровизациях.

Изучите следующие примеры. Вы должны усвоить понятия «сольфеджио» (подхватывайте ноты, мелодии и аккорды, которые слышите).

Очень важна ритмическая фигура арпеджио. Если ноты не связываются внутри такта, используйте вязки и ритмические фигуры.

Паттерн - повторяющийся шаблон построения фраз. Записывайте и применяйте на практике, во всех тональностях, фразы музыканта, исполнение которого вам нравится.

Практика по изменению темпа, со временем станет неким «прибавлением» в личную «копилку» полученного опыта и навыков, содержимым которой вы всегда сможете воспользоваться для импровизации!
В следующих упражнениях прочтите паттерн и примените его на практике:

Pattern

Elaboration

Конечно, такие великие маэстро джаза, как Майлз Дэвис, Колтрейн, Гиллеспи и другие, будут являться для вас неким бесценным подспорьем, но, если вы заинтересованы в латинской музыке, я рекомендую ориентироваться на более обширную музыкальную панораму, начиная от нижней Калифорнии и до Огненной Земли.

Брейк, фразировка и примеры

Записи великих маэстро необходимо слушать в истинном объеме (не на компьютере!). Мы, как губки, подсознательно впитываем все, к чему расположены. Многие студенты и коллеги сетуют на сложность импровизации, а потом вынуждены в течении многих лет (а то и всей жизни) слушать банальную музыку.

Roberto Loya, trumpet, from "Tierra"

Chet Baker, trumpet, from recording with Rique Pantoja

Claudio Roditi, trumpet, with Paquito d'Rivera

Dizzy Gillespie, trumpet, from "New Faces" album with Brandford Marsalis

Doc Severinsen, trumpet

Как развивать свой собственный стиль и уникальный творческий потенциал

Как я уже говорил, если вы чувствуете сильное влечение к определенному жанру музыки, окунитесь в него и дышите им, как воздухом.

Будьте терпеливы, но не впадайте в иллюзию, что можете сделать все!

1 - Имейте четкое представление о музыкальном стиле, который изучаете;

2 - Научитесь сочинять или переписывать аранжировки, делайте это постоянно! Вы, как водитель автомобиля, должны понимать механику;

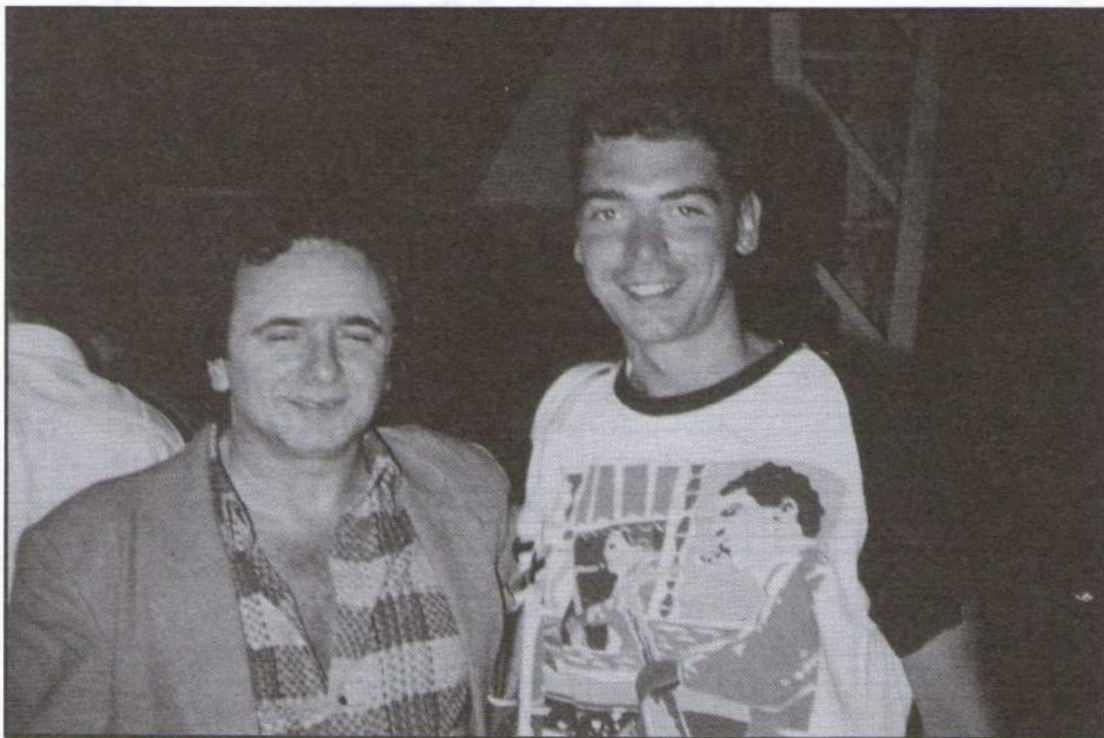
3 - Найдите в жизни ситуации, помогающие развивать страсть. Отделите работу от удовольствия: ваша музыка должна быть вам в удовольствие;

4 - Каковы ваши художественные вкусы? Подумайте о них.

Во вложенном звуковом компакт-диске, есть 8 песен play-along разных стилей, слушайте их, читайте партии и изучайте их.

Хорошей работы!

TITLE	TRACK	LENGTH	STYLE
1) <i>Hamster Face</i>	15	3'20"	Modern Samba
2) <i>Recuerdo</i>	16	4'13"	Montuno Intro/Cuban Bolero
3) <i>Dreaming Santo Domingo</i>	17	6'00"	Caribbean Limbo/Pop
4) <i>L'Alegria de Poder Bailar</i>	18	4'32"	Salsa/Guaracha
5) <i>Vida de Milongueiros</i>	19	7'38"	Argentinan Tango
6) <i>Jair</i>	20	6'42"	Frevo/Carnaval Samba
7) <i>Tormento</i>	21	5'54"	Bossa Nova
8) <i>Bandidos</i>	22	5'07"	Latin-Rock/Guajira

Claudio Roditi and Gabriel Rosati

Chapter Eight Hamster Face

Concert Pitch

Track #15

by Gabriel Rosati

Pop Samba

$F\Delta$ $G\text{-sus}4$

Play Intro 4 times last time

A $F\Delta$ $G\text{-sus}4$

$F\Delta$ $G\text{-sus}4$

$F-7$ Bb

$Eb\text{-sus}4$ $D\text{-sus}4$ $G7$

$F\Delta$ $G\text{-sus}4$

$F\Delta$ $G\text{-sus}4$

F-7 Bb

Eb-sus4 D-sus4 G7

B *Open solo x guitar*
 C-7 CΔ- C- CΔ- D-7 DΔ- D- DΔ-

C G-7 F-7 E-7

Eb-sus4 Eb-sus4/9

D *Ensemble*
 GΔ C6

GΔ C6

Play Head all the way until **B**, then play **C** ending with open solo at **D**.

Recuerdo

Track #16

Concert Pitch

by Gabriel Rosati

Montuno - Intro

Piano solo

Cm B° Eb sus4 D°

Trombone solo Reader solo

2 Eb sus4 D°

Trombone solo Reader solo

2 Eb sus4 D°

Bolero
Flute solo

4 4

Wood sticks

A Csus4/G / Fmaj7 / Gm7

C° Am7 A7 Cm7 C°

Bb maj7 Eb maj7 Dm7

Fm7 F#maj7 C° Fmsus4 Bb

Eb maj7 Cm Gmaj7 To Coda ⊕

⊕ Coda Solo trumpet
Cmaj7 / Cm7 / Bm7 / D° / Amaj7

Reader: Play A to ⊕
Solo on A with Flute
Play A to ⊕ again.

Dreaming Santo Domingo

Concert Pitch

Track #17

by Gabriel Rosati

Percussion Intro

Caribbean feel

Wood sticks

4

4

Triangle

4

4

High hat

4

4

Musical staff for Percussion Intro. It consists of six measures of rests, each with a '4' below it, indicating a 4-measure duration for each instrument: Wood sticks, Triangle, and High hat.

Marimba

4

4

Bass

8

Guitar

8

Musical staff for Marimba, Bass, and Guitar. It consists of four measures of rests. The first two measures are for Marimba (4 measures each), and the last two are for Bass and Guitar (8 measures each).

Steel drums solo

12

Drums pick up

4

A

F

Musical staff for Steel drums solo and Drums pick up. It starts with a 12-measure rest for the steel drums solo, followed by a 4-measure rest for the drums pick up. The staff then begins with a melodic line starting on a note marked 'A' and moving to 'F'.

Musical staff with first and second endings. The first ending is marked '1.' and ends with a double bar line and repeat sign. The second ending is marked '2.' and ends with a double bar line. Chords Bb and C are indicated above the staff.

Musical staff with chords Dm7, Gm7, and Am7. The staff begins with a double bar line and repeat sign, followed by a melodic line with these chords indicated above.

Musical staff with chords Bbmaj7 and C7. The staff begins with a double bar line and repeat sign, followed by a melodic line with these chords indicated above. The first ending is marked '1.' and ends with a double bar line and repeat sign. The second ending is marked '2.' and ends with a double bar line. Chords F and F are indicated above the staff.

C Cm7 Fm7 Gm7 Cm **To Coda** ⊕

D *Piano solo feel*
B♭maj7+9 / Abmaj7+9

E B♭m7♭12 F♯maj7/E♭ B♭m7♭12 F♯maj7/E♭

F B♭9 / Ab

⊕ **Coda**

Open solo
B♭m9 / B♭9

Ab / Gm(sus4)/7 Ab6/7 Gmaj7/9

Reader: Play Head from **A** to **D** (Piano solo), then **E**.
B, C Piano solo
B, C Reader solo
D, E, F } Steel Drums solo
E }
 Then play all the way from **A** to ⊕

L'Alegria de Poter Bailar

Track #18

Concert Pitch

Music by Gabriel Rosati
Lyrics by Narciso Montero "Boniato"

Intro

Guaracha/Salsa/Tombaito

Horns pick up

Musical staff 1: Intro, measures 1-2. Chords: Dm, DmΔ. Includes a triplet of eighth notes.

Musical staff 2: Measures 3-4. Chords: Dm7, Dm6, Bbmaj7. Includes a triplet of eighth notes.

Musical staff 3: Measures 5-6. Chords: Dm, Gm7. Includes a triplet of eighth notes and a fermata.

Musical staff 4: Measures 7-8. Chords: Cm, CmΔ, Cm7. Includes a triplet of eighth notes.

Musical staff 5: Measures 9-10. Chords: Cm6, Ebmaj7, D7. Includes a triplet of eighth notes and a fermata.

Musical staff 6: Measures 11-12. Chords: D7. Includes a triplet of eighth notes and a fermata. Ends with "To Coda" symbol.

Musical staff 7: Voice part, measures 13-14. Chords: Dm9, DmΔ, Dm7, Bbmaj7. Includes a triplet of eighth notes.

A7 G7 Dm

C7 Bb maj7

Gm7 A7 Gm7

E7

A7

B C Coro Play 10 times
C Pedal (Tumbaito rhythm) Open chords

⊕ Coda Ab6+9 similar rhythm

Bb 10b 12 G°+9

Reader: Play Head to **B**
 Play solo on open C chords
 Then back to **A**
 Horns play Intro then **⊕**

Vida de Milongueiros

Track #19

Concert Pitch

by Gabriel Rosati

Tango Argentino
Abmaj7

Fm7

B°

Bbm7

Bb°

Ebmaj7 Eb7

Eb7

Cb9

Cma7

Bb°

Cm7

B°

B°

Ebm7

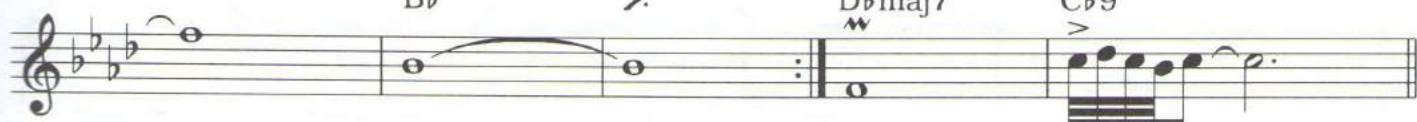
1.
F°

Bb

2.

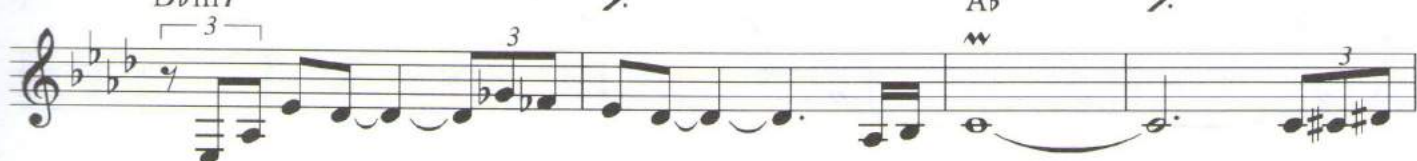
Dbmaj7

Cb9

Dbm7

Ab

Dbmaj7

Bbm

Fmaj7

Reader: Play Head 2nd time with French Horn
Piano solo 1st ending
Reader solo 2nd ending
Sax solo Fade out

Jair

Track #20

Concert Pitch

by Gabriel Rosati

Intro *ad libitum*

Fast Samba/ Freve

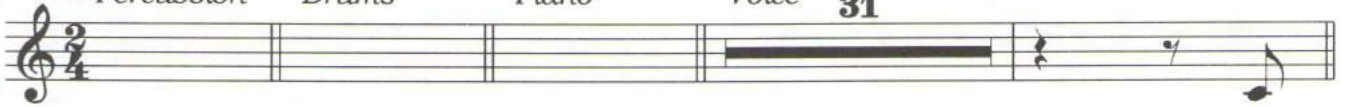
Percussion

Drums

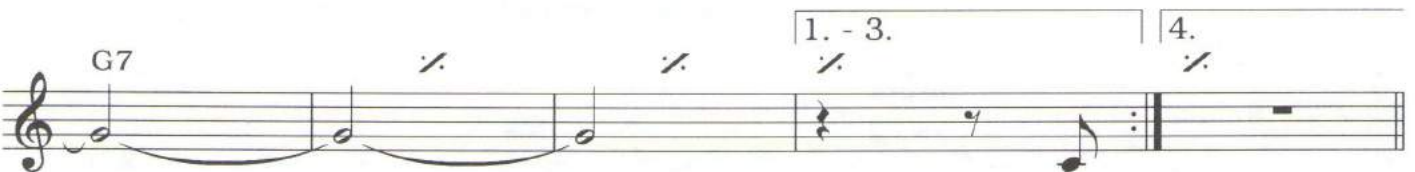
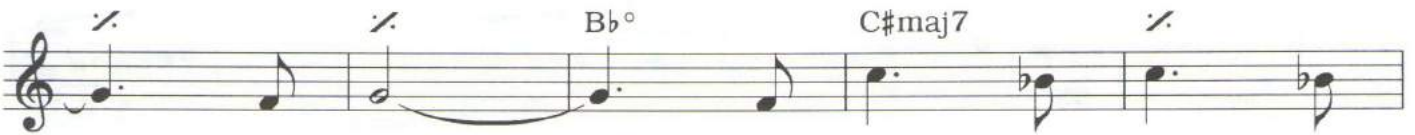
Piano

Voice

31

Play 4 times

C

F° E7 Em6

E° Dm6 D°

Eb° Cmaj7+9

Bridge: Only percussion 8 Drums 8

D

Bbmaj7/Gm

Cm7/Fm Play 10 times

Pedal: Open chords

Reader: Play Head from **A** to **D**
 Free solo, open chords on **D**
 Then back to **A**, **B**
 Piano solo on **D**. Fade

Tormento

Track #21

Music by Gabriel Rosati
Lyrics by Izelia Ferreira Ricardo

Concert Pitch

Intro

Freely

CmΔ+9   Gb5b6

Ebmaj7   Abmaj7+9

F°+11   Gm7+9

F°   Abmaj7

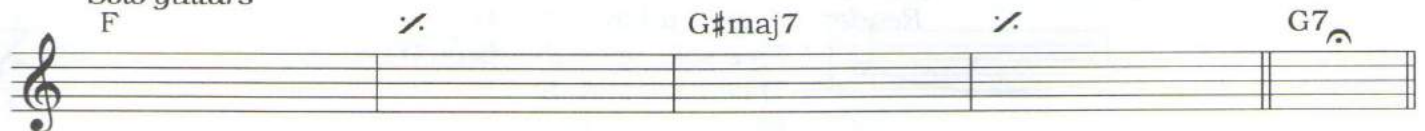
Gb9

Slow Bossanova tempo

Solo guitars

F   G#maj7   G7

A Cm7Δ Cm7 Bmaj7 3 Bbmaj7 Am7 A°

Bbm 5 Bbm7Δ Bbm7 BbmΔ Bbm Bbm7Δ Bbm7 BbmΔ

Am7 D7 Abmaj7

Gmaj7 3 Fmaj7 Gmaj7 3 Fmaj7

Bmaj7 3 Bb7sus4 3

B Bridge Am7 Gmaj7 Fmaj7 Play 4 times last time only: ♪

Reader: Play Head after Intro to **A**
 Guitar solo at **A**
 Reader solo at **B**
 Then back, play from the top **A**
 Harmonica solo from **B** to the end

Bandidos

Concert Pitch

Track #22

by Gabriel Rosati

Latin-Rock

A B♭maj7 Am7 A♭maj7 G7

F♯maj7 Fmaj7 E7 A9

Asus4/6 1. 2. Cha-Cha/Guajira tempo (♩ = ♩)

Drums 4

Piano 4 Trombones 8 Brass 4 Guitar solo

Bm7 E7 C♯m7 F♯7

Bm7 E7 C♯m7

First tempo (♩ = ♩)

B Bm7 E7 Amaj7

Amaj7 / Abmaj7 Bbm7 / Eb7

Abmaj7 / Trumpet solo 16

C C#maj7 / Cm7

ff

Bbm7

Bb° / Abmaj7

Cha-cha tempo
 ⊕ **Coda** Reader solo

D Bm7 E7 C#m7 F#7 Play 4 times

Open chords

Reader: Play Head as written.
 After C play A again.
 Reader solo on ⊕ **Coda (D)**
 Piano solo at B
 Reader solo at C and fade out.

Тренировка и игра по памяти

- 1) Развитие сильной музыкальной памяти. Афро-американская музыка в целом требует значительного внимания и «взаимодействия» (взаимодействия между музыкантами) и, поскольку многие вариации, секции и линии сочинены давно, то услышав один раз, вы должны уметь запоминать их на лету!
- 2) Тренировка вашего умственного восприятия. Даже без инструмента, слушая любую песню, научитесь находить тональности, аккорды, структуру в одиночку, поскольку, может настать момент, когда вам придется все воспроизвести в живую.
- 3) Гармоническое сольфеджио. Для музыканта полезно изучить и научиться играть на гармоническом инструменте (фортепиано, гитара, аккордеон). Это поможет вам более шире открыть свое восприятие.
- 4) Пойте! Учиться петь и играть вместе с песней. Инструмент в латинской музыке - это еще и вокалист.

Другие инструменты

Музыка - то же, что и изучение иностранных языков. В начале тяжело и кажется невозможным, но, со временем, становится легче и интереснее. Изучив один иностранный язык мы беремся за второй, третий и т. д. То же самое и с музыкальными инструментами, невозможно играть только на одном инструменте десятилетиями!

Я понял на протяжении всей моей карьеры, что у лучших виртуозов своего дела очень гибкий интеллект, они, люди колоссальных способностей и широкого мировоззрения.

Если вы играете на медных духовых инструментах, попробуйте начать с тромбона, затем перейдите на трубу, это поможет вам ослабить губы, поскольку для тромбона необходим более широкий амбушюр. Если в качестве второго инструмента выберите саксофон, то начните с сопрано.

Тело тоже будет вам благодарно: например, постоянное напряжение сухожилий рук, являющееся пыткой для гитаристов, может варьироваться в зависимости от перкуссии.

По крайней мере, изучайте инструменты одного семейства. Если вы трубач, изучите тромбон, саксофон, либо возьмитесь за флейту или кларнет и т. д.

ГЛАВА 9

Тренировка слуха

Для того, чтобы полностью изучить латиноамериканские ритмы, вы должны практиковать слух, сольфеджио, чтение с листа и пение. Привыкайте переносить тональность и исполнять части других инструментов.

Откажитесь от концепции двоичного или четверного ритма, используйте систему деления на 5 и 7. К полиритмии вы должны прийти постепенно.

Прослушивая треки, сосредоточьте свое внимание на различных частях: барабанщик, басист, гитарист, что они делают? Иногда механизм ритма более сложен, чем кажется.

Затем сконцентрируйтесь на певце. Все великие певцы заслуживают того, чтобы их знали, им следовали и у них учились.

Ниже я изложил основные спецификации дискографии. Безусловно, некоторые имена могут отсутствовать. Прослушайте их:

Basic Discography Specific for Horn Players

Alcione	<i>A Cor do Brasil</i>
Almeida, Laurindo & Bud Shank	<i>Brazilliance Vol. 1</i>
Alpert, Herb	<i>Rise</i>
	<i>Fandango</i>
Alvarez, Adalberto	<i>Adalberto Alvarez Y su Son</i>
America, Orquesta	<i>America de Ayer, Hoy..</i>
	<i>No Camino Mas</i>
Andrade, Leny	<i>Luz Neon</i>
Aragon, Orquesta	<i>20 Exitos Vol. 2</i>
	<i>Cogele el Gusto a Cuba</i>
Armenteros, Alfredo	<i>Chocolate (Cachao's album)</i>
	<i>Master Sessions Vol. 1</i>
Baker, Chet	<i>Rique Pantoja and Chet Baker</i>
Barbieri, Gato	<i>Passion and Fire</i>
	<i>Para Los Amigos</i>
Barbosa, Beto	<i>Beto Barbosa</i>
	<i>Brazil with Love with Limas Carlos</i>
Barretto, Ray	<i>Viva Watusi</i>
	<i>Indestructibile</i>
Bauza, Mario	<i>Tanga</i>
Ben, Jorge	<i>Grandes Successos de Jorge Ben</i>
Blades, Ruben	<i>Buscando America</i>

Blades, Ruben (cont.)

Bosco, Joao
Buarque, Chico
Cama de Gato
Canario Y su Grupo
Carvalho, Beth
Colon, Willie

Costa, Gal

Cruz, Celia
Cugat, Xavier
Daniele, Pino
Deodato, Eumir
Duke, George
Elias, Eliana
Fania, All Stars
Ferguson, Maynard

Gandelman, Leo

Gasca, Luis
Gil, Gilberto
with Caetano Veloso
Gillespie, Dizzy

Gonzales, Jerry
Guerra, Juan Luis y 440

Horta, Toninho

Jobim, Antonio Carlos

Kaoma

Irakere

Mambo King Motion Picture Soundtrack
Malo

Mangione, Chuck

Maria, Tania
Mendes, Sergio

Masekela, Hugh

Montarroyos, Marcio
More', Beny
Nascimento, Milton

The Best
Caminando
Ai Ai Ai de Mim
Meus Caros Amigos
Guerra Fria
Plenas
Alma do Brazil
El Malo
The Good, The Bad, The Ugly
Aquarela do Brasil
Ga' Costa
The "Brillante" Best
...& His Orchestra
Scio...Live
Prelude
Brazilian Love Affair
So Far So Close
The Perfect Blend
Conquistador
Body & Soul
Leo Gandelman
Visions
Born To Love You
Nightingale
Tropicalia 2
Close to the Source
New Faces
Manteca
Afro-Cuban Jazz Moods
River is Deep
Bachata Rosa
Ojala Que Llueva Cafe
El Original 440
Diamond Land
Toninho Horta
Wave
The Composer Plays Jobim
Passarim
Lambada
Worldbeat
Bailando asi
Irakere
Bailando Asi
Malo V
The Best of Malo
Children of Sanchez
Fun and Games
Love Notes
Bela Vista
Sergio Mendes
Brasileiro
Hope
Tomorrow
Samba Solstice
Magia Antillana
Gerais

Nascimento, Milton (cont.)

Neves, Oscar Castro
Manhattan Transfer
Miami Sound Machine
Niche, Grupo

Pascoal, Hermeto

Palmieri, Eddie

Poncena, Sonora

Prado, Perez

Puente, Tito

QUBAJ XAVIER
Methney, Mike
Purim, Flora & Airto

Regina, Elis
Roditi, Claudio

d'Rivera, Paquito

Rodriguez, Tito

Rubalcaba, Gonzalo

Sanchez, Poncho

Sandoval, Arturo

Santamaria, Mongo

Santana, Carlos

Sepulveda, Charlie

Silveira, Ricardo
Sivuca
Son 14
Spyro Gyra
Thielemans, Toots
Tiso, Wagner
Tierra

Valentin, Dave

Anima

Txai

Brazilian Scandals

Brazil

Primitive Love

Llegando al 100

Grupo Niche

So Nao Toca Quem Nao Quer

Slaves Mass

Sueno

The Sun of Latin Music

Timeless

Eddie Palmieri

Conquista Musical

Explorando

Night Raider

Cuban Mambo

Havana 3:00 A.M.

Que Rico Mambo!

Salsa Meets Jazz

Mambo King

Mambo Diablo

On Broadway

Puente Now!

Day in Night Out

Humble People

500 Miles High

Essa Mulher

Gemini Man

Claudio

Celebration with Paquito d'Rivera

Manhattan Burn

Explosion

Inolvidable

En La Soledad

Live in Havana

Mi Gran Passion

!Bien Sabroso

Sonando

Flight to the Freedom

Tumbaito

Reunion with Paquito d'Rivera

Sabroso

Sofrito

Milagro

Sacred Fire Live in South America

The New Arrival

Algo Nuestro

Sky Light

Som Brasil

Ambassador of Son

Carnaval

The Brasil Project Vol. 1/2

Os Passaros

City Nights

Together Again with Bobby Loya

Jungle Garden

Valentin, Dave (cont.)

Veloso, Caetano

Ventura, Johnny

Viola, Martinho da

Ze, Tom

Zil

Legends

The Hawk

Caetano Veloso

Cinema Trascendental

Estrangeiro

El Caballo Negro

El Senior del Merengue

Si Vuelvo a Nacer

Yo Soy el Merengue

Batuqueiro

Festa da Raca

The Best of Tom Ze

Brazil Classics 4

Zil

Books for Brass

- Anthology of French Horn Music
- BackUp Trax—Swing & Jazz for Trombone, Bass Clef Instruments
- BackUp Trax—Swing & Jazz for Trumpet, B Flat Instruments
- BackUp Trax—Traditional Jazz & Dixieland for Trombone
- BackUp Trax—Traditional Jazz & Dixieland for Trumpet
- Bugler's Handbook
- Christmas Solos for Trumpet
- Complete Book of Wedding Music for Trombone
- Complete Book of Wedding Music for Trumpet
- Complete Jazz Trumpet Book
- Easy Solos for Beginning Trumpet
- Easy Solos for Trumpet
- Easy Way Christmas Song Folio/ B Flat Instruments
- Favorite Carols for Trumpet Solo
- Fun with the Trombone
- Fun with the Trumpet
- Great Hymns for Brass
- Hymns & Descants for the Trumpet
- Improvise Now
- Instrumental Caroling Book
- Jazz Band Builder
- Jazz Trombone Primer
- Jazz Trumpet Primer
- Jazz Trumpet Studies
- More Fun with the Trombone
- More Fun with the Trumpet
- Rhythm & Melodic Studies for Beginning Trumpet
- Seven Festive Trumpet Solos
- Solos for Festival & Fun/ B Flat Instruments
- Technique Studies for Beginning Trumpet
- Trombone Pocketbook
- Trombone Position Chart
- Trumpet Fingering Chart
- Trumpet Handbook
- Trumpet Method
- Trumpet Pocketbook
- Trumpet Praise
- Trumpet Primer

COMPLETE CATALOG AVAILABLE

Mel Bay Publications, Inc.

#4 Industrial Drive, Pacific, MO 63069-0066

1-800-8 MEL BAY (1-800-863-5229)

7 96279-03725 9

ISBN 0-7866-0726-2 > \$15.00