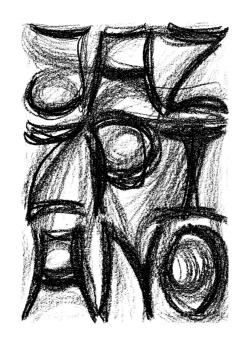
JAZZPIANO

Improvisationsanleitung – nicht nur für Klavier von Gerhard Gemke

Improvisation

ist einer der schönsten Wege, mit Musik zu erzählen. Sie haben es alle getan, zu jeder Zeit. Ob vor 2000 Jahren, im Mittelalter, im Barock, in der Klassik oder Romantik, ob Bach, Mozart, Chopin und Kollegen, alle haben improvisiert – und natürlich die Musiker im Jazz, Rock und Pop.

Improvisation ist die "freie Rede" in der Musik. Du bist selbst verantwortlich für das, was du tust und was du spielst. Du lernst, sehr bewusst mit Tönen und Melodien umzugehen, und das ist gut für jede Art von Musik.

Aus der Arbeit mit meinen Schülern und eigener Erfahrung als Musiker enstand dieser Weg zur Improvisation. Er richtet sich an Klavierspielende ab etwa 14 Jahren, die bereits die Grundlagen des Instruments beherrschen. (Alle anderen sollten sich noch etwas gedulden ;-)

Hier findest du eine Auswahl von Übungen, Patterns, Anregungen und die theoretische Basis der (Jazz-)Improvisation. Dieser Weg ist nicht der einzige zur freien musikalischen Rede und ersetzt keinen Lehrer, der selbst improvisiert, aber er bringt dich auf einen guten Stand, um von dort abzuspringen. Weiterfliegen musst du selbst, das gehört zum Wesen der Improvisation und eigentlich jeder Kunst!

Nebenbei: Keine Angst vor Theorie. Erstens kommst du sowieso nicht drumrum und zweitens ist sie gar nicht so schwer.

Bleib neugierig auf das, was jemand auf seinem Instrument oder mit der Stimme erzählt. Kümmer dich nicht um die Unterscheidung zwischen E und U, zwischen Klassik und Pop, Jazz und Wasauchimmer.

Spaziere zwischen den Stühlen.

Viel Vergnügen.

Gerhard Gemke

Inhalt

1.	INTERVALLE		- 5 -
2.	AKKORDE		- 6 -
3.	ANFANG	Pentatonik / Dur	- 7 -
4.	BLUES	Mixolydisch 12er Blues Turnarounds / Patterns Boogie-Woogie-Bässe Boogie-Woogie-Thema / Patterns	- 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 -
5.	II - V - I	Ionisch / Äolisch Dorisch / Mixolydisch / Dur-Kadenz Moll-Varianten / HM5 Moll-Kadenz	- 13 - - 14 - - 15 - - 16 -
	AUTUMN LEAVES		- 17 -
	FLY ME TO THE MOON		- 18 -
6.	TRITONUS- SUBSTITUT	b5 / Ganzton-Skala Alterierte Skala Voicings und Patterns / 13-Akkorde	- 19 - - 20 - - 21 -
	ALL OF ME		- 22 -
		o-Akkorde / HTGT / GTHT Voicings und Patterns zur GTHT	- 23 - - 24 -
7.	TURNAROUND	"Rhythm Changes"	- 25 -
	ALL THE THINGS YOU ARE		- 26 -
		Turnaround / Reharmonisation	- 27 -
	TAKE THE 'A' TRAIN		- 28 -
8.	MIXOLYDISCH #11	Voicings und Patterns	- 29 -
9.	II - V - I - Voicings	"A-Form" und "B-Form" Übungen	- 30 - - 31 -
SI	KALENÜBERSICHT		- 32 -
EI	RWEITERTE BLUES-HARMO	ONIK	- 34 -

Weiterführende Literatur: Marc Levin "Modern Jazz Piano"

Jazz-Improvisation

1. Intervalle

Reine Intervalle

Verminderte und übermäß ige Intervalle

Kleine und groß e Intervalle

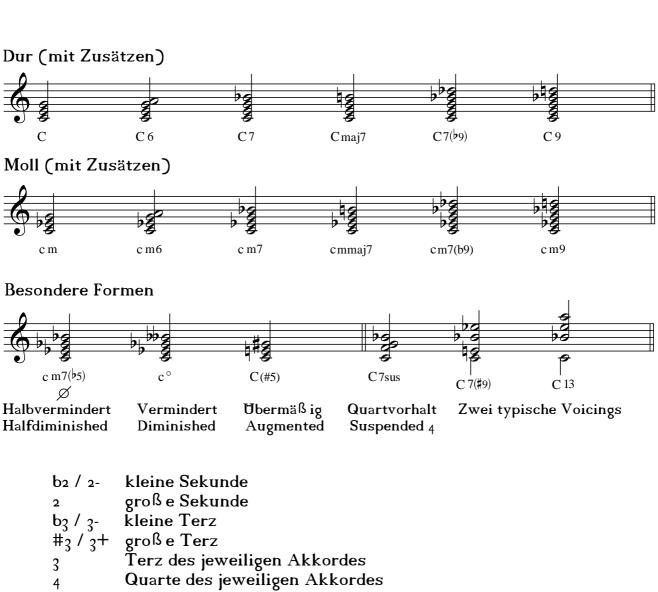
Konsonanzen

Dissonanzen

2. Akkorde

verminderte Quarte b₄ / ₄- $\#_4 / _4 +$ übermäß ige Quarte Quinte des jeweiligen Akkordes b5 / 5verminderte Quinte #5/5+ übermäß ige Quinte Kleine deutsch-amerikanische b6 / 6kleine Sexte Verständigung 6 groß e Sexte kleine Septime Η >>> В 7+ / maj7 / mj7 / j7 / △ В >>> Bb (B-flat) groß e Septime Dis >>> D# (D-sharp) 8 Oktave Des >>> Db (D-flat) kleine None bg / g-Moll-Akkorde werden auf Deutsch groß e None #9 meist mit kleinen Buchstaben "übermäß ige None" abgekürzt (c oder cm), (eigentlich bio) auf Englisch entweder #11 übermäß ige 11 (=4) als C- oder Cm. = 613

3. Anfang

3.1 Improvisation mit 5 Tönen

Linke Hand bei allen Übungen Quinte C - G

Pentatonische Patterns

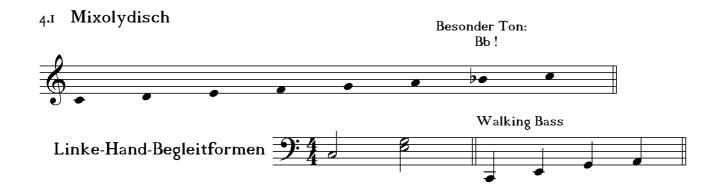

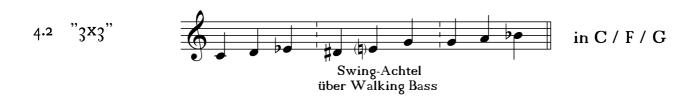
3.3 C-Dur-Tonleiter

Besondere Töne: F und H!

4. Blues

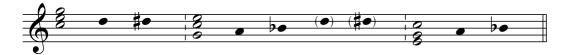

Zwei Patterns und eine Skala

4.3 An den Umkehrungen entlangspielen

Akkord-Umkehrungen greifen Mit den 3 Akkordtönen und den zusätzlichen Tönen improvisiern

in C / F / G

Mit dem 5. Finger den obersten Ton "mitlaufen lassen" - zum Beispiel:

Ein schönes Pattern und zwei Akkorde

4.4 12er Blues

typischer Blues-Turnaround

>>> Blue Monk

4.7 Boogie Woogie Bässe

4.8 Boogie Woogie Thema

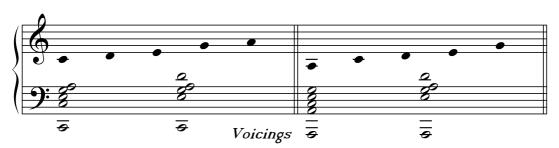

Improvisation über Standards

5. II - V - I

5.1 Pentatonik über C6 und Am7

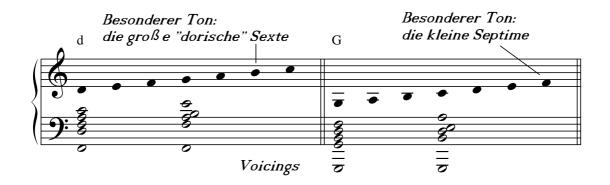

5.2 C-Dur und A-Moll

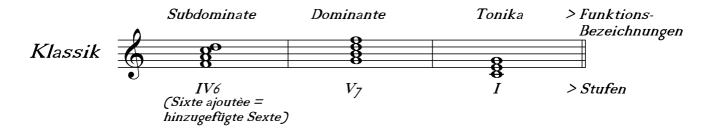
Reine Quarte über Dur-Terz: "Avoided Note"

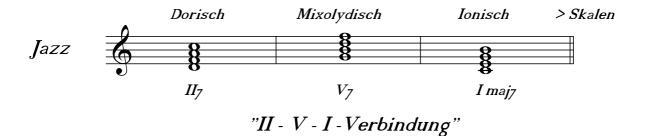

5.3 D-Dorisch und G-Mixolydisch

5.4 Theorie: Dur-Kadenz

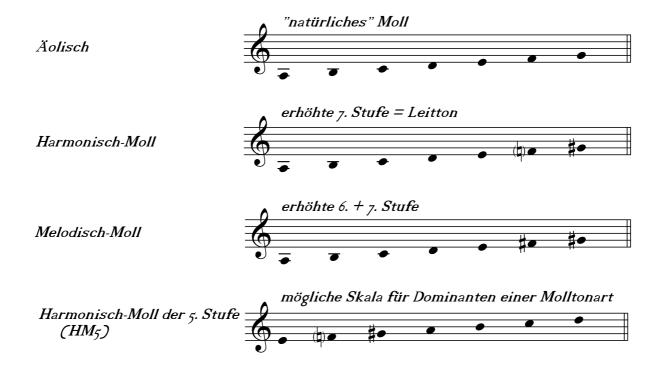

Impro-Übungen in den II-V-I-Verbindungen aller Dur-Tonarten

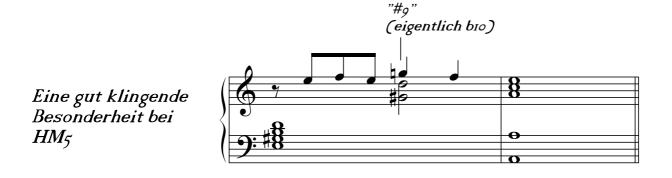
Impro-Übungen über "16/25" in allen Dur-Tonarten

"
$$16/25$$
" = 1. / 6. / 2. / 5. Stufe z.B.: C6 / am₇ / dm₇ / G₇

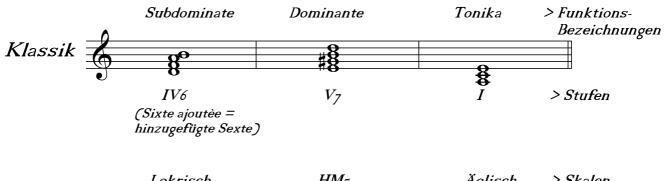
5.5 Theorie: Moll-Varianten

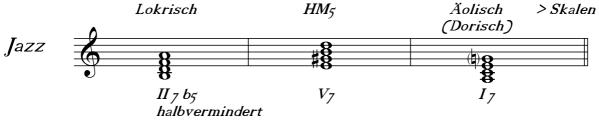

Impro-Ubung: HM_5 über $E_7 > \text{Äolisch}$ über am (auch in anderen Tonarten)

5.6 Theorie: Moll-Kadenz

"II - V - I - Verbindung"

Impro-Ubungen in den II-V-I - Verbindungen aller Moll-Tonarten

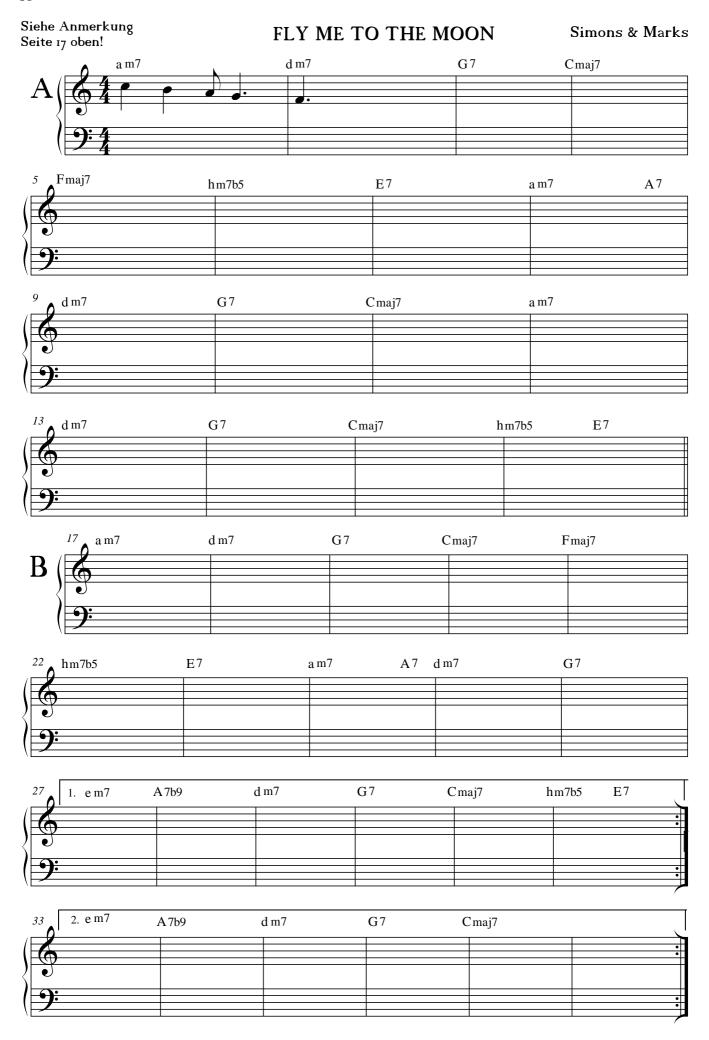
> AUTUMN LEAVES

> FLY ME TO THE MOON

> ALL OF ME

Anmerkung: Die Melodien von "Autumn Leaves" und den anderen Stücken sind urheberrechtlich geschützt, deshalb dürfen sie hier nicht veröffentlicht werden. Ihr findet sie aber überall. Schreibt sie ab und lernt sie auswendig!

6. Tritonus - Substitut

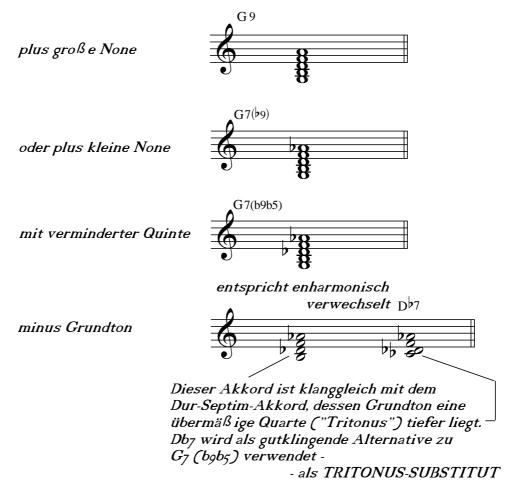
6.1 Theorie: Dominant-Sept-Akkord über b5 (5-)

Ubung: Impro über alle $\ II - V/b_5 - I - Verbindungen$

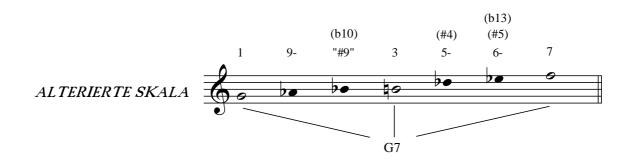
6.2 Theorie: Alterationen einen Dominant-Sept-Non-Akkordes

Die Skala über das Tritonus-Substitut von G_7 (also über Db_7) ist G-alteriert. Sie besteht aus den drei wichtigsten Tönen einer Dominante:

- Grundton
- groß e Terz (Leitton nach oben)
- kleine Septime (Leitton nach unten)

Zwischen Terz und Septime wird die Ganztonleiter verwendet, zwischen Grundton und Terz die #9-Besonderheit von Harmonisch-Moll. (Eine andere Herleitung: Die Alterierte Skala steht auf der 7. Stufe von Melodisch-Moll.)

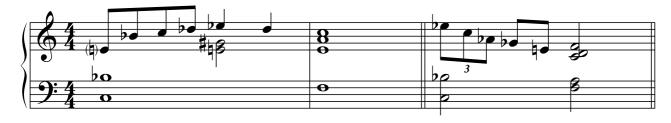

6.3 Voicings zur Alterierten Skala

(Bitonale Strukturen)

Δ	1		1
1 20	100	PR (Ab)	1 2 (Cb)
	# 0	1 1 8 (10)	1 P 8 (Gb)
\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>	 # 8 	 	#
<i>)</i> •		1	
)	120	20	20
1 9:	D O	<u>'</u>	·
		0	0
\ -			

6.4 Patterns zur Alterierten Skala

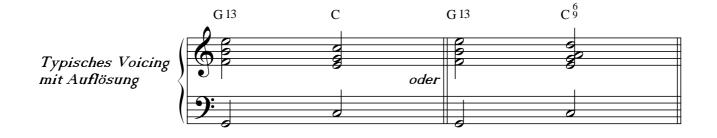

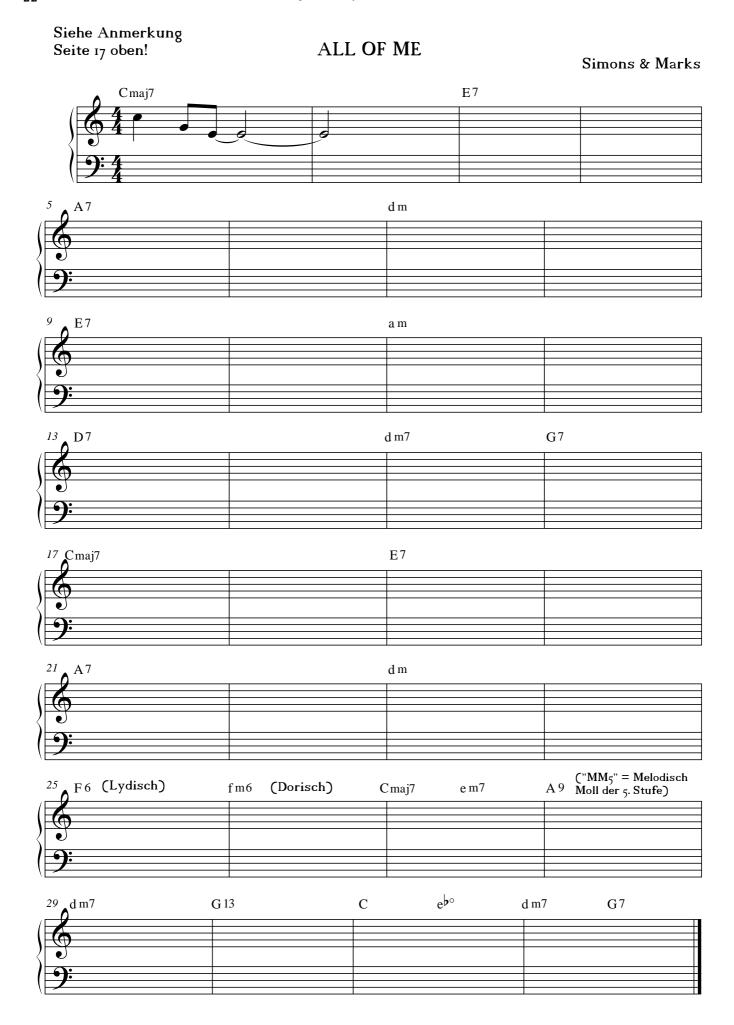
Impro über Db7 / Cmaj7 (mit G-alteriert / Ionisch) auch in G / D / F / Bb ...

... und in ALL OF ME
(Turnaround)

Turnaround nennt man den Akkord / die Akkorde, die zum Anfangsteil zurückleiten. (Siehe Kapitel 7)

6.5 Theorie: 13-Akkorde sind Dominant-Sept-Klänge mit einer (groß en oder kleinen) Sexte statt der Quinte (Sextvorhalt) - meistens in der Oberstimme.

6.6 Theorie: o - Akkorde

Eine weitere Möglichkeit, über Dominant-7-b9-Akkorde zu improvisieren, bietet die Halbton-Ganzton-Skala (HTGT)

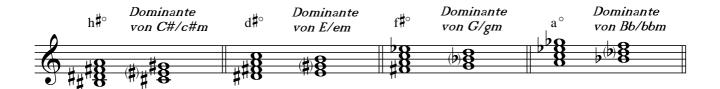

Diese Akkordform wird häufig ohne Grundton gespielt. Sie besteht dann nur noch aus kleinen Terzen und wird als o-Akkord bezeichnet. Zur Impro kann hier die Ganzton-Halbton-Skala (GTHT) benutzt werden.

Anmerkung:

"Theoretisch korrekt" ist also ein f#o ein D7b9 ohne Grundton und damit Dominante zu G-Dur/G-Moll. Er kann durch "enharmonische Verwechslung" auf vier verschiedene Arten gedeutet werden:

"Umkehrungen" dieses Akkord-Typs enthalten eine übermäß ige Sekunde (statt nur kleine Terzen) - was den meisten praktizierenden (Jazz-)Musikern egal ist und bei Verwendung der GTHT auch sein kann. Häufig wird der Akkord auch nicht nach dem Grundton, sondern nach dem Basston bezeichnet.

Ubung:C6 - ebo - dm7 - G7(Turnaround von oder:C6 - ebo - dm7 - Db7ALL OF ME)

6.7 Voicings zur GTHT

6.8 Patterns zur GTHT

7. Turnaround

7.1 Rhythm-Changes

Der einfachste Weg vom Ende eines Chorus' zum Anfang zurückzukehren ("Turnaround") führt über die Dominante (V). Diese wird (im älteren Jazz) fast immer "geteilt" und zu einer II-V-Verbindung erweitert.

Das berühmteste Beispiel sind die "Rhythm-Changes", benannt nach dem Akkord-Pattern von George Gershwins "I Got Rhythm" (und hat nichts mit Rhythmus zu tun):

$$C \quad am_7 \quad dm_7 \quad G_7 \quad --- \quad auch \ "16/25"$$

7.2 Variationen der Rhythm-Changes

Siehe Anmerkung Seite 17 oben!

Hammerstein / Kern

ALL THE THINGS YOU ARE

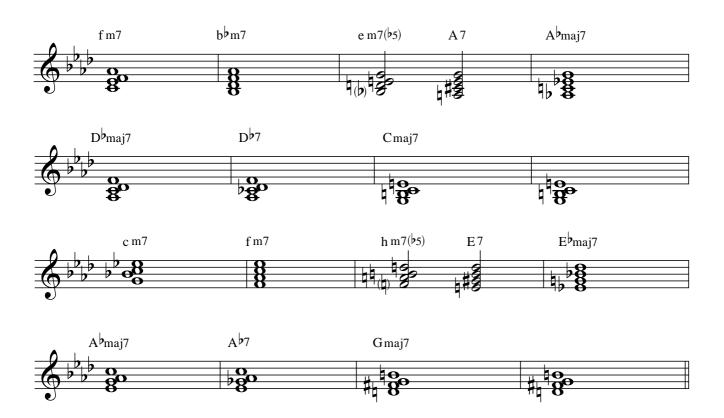
7.3 Turnarround und Erweiterungen zu ALL THE THINGS YOU ARE

Die letzten 2 Takte:

Spezielle Skalen:

bei Dbj7 (Takte 5 / 29) und Abmaj7 (Takt 13): Lydisch bei dbm7 (Takt 30): Dorisch (vgl. Takt 26 von All Of Me) bei C7#5 (Takt 24): Ganztonleiter (GT) oder C-alteriert bei E7#9 (Takt 32): E-alteriert

"Reharmonisation" der ersten 16 Takte:

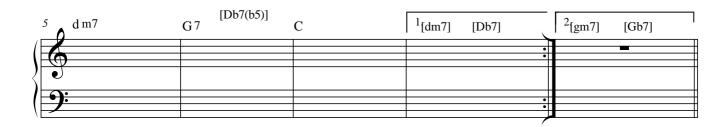

Siehe Anmerkung Seite 17 oben!

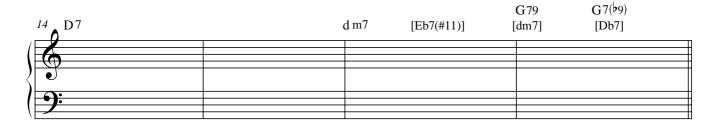
TAKE THE 'A' TRAIN [Reharmonisation]

Ellington/Strayhorn

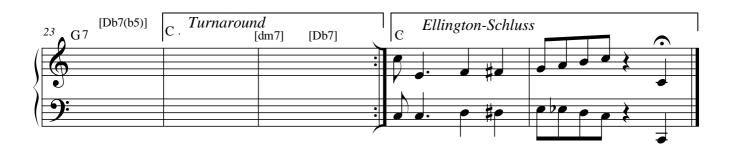

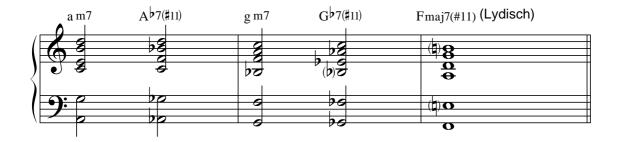

8. Theorie: Mixolydisch #11

8.1 Mixolydisch #11 ist eine Dominant-Skala (also mit groß er Terz und kleiner Septime) und einer übermäß igen Quarte (auch: #11)

8.2 Voicings zu Mixolydisch #11 (bitonale Strukturen)

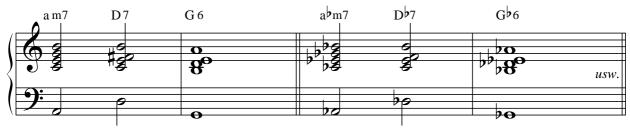
8.3 Patterns zu Mixolydisch #11

9. II - V - I - Voicings

9.1 "A-Form" in Dur

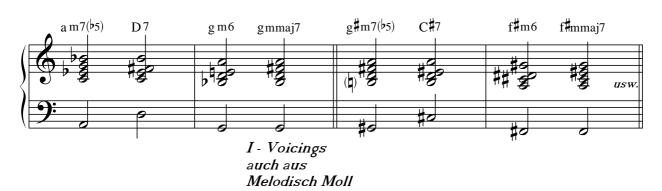

Alle Voicings auch für die linke Hand (ohne Grundton im Bass)

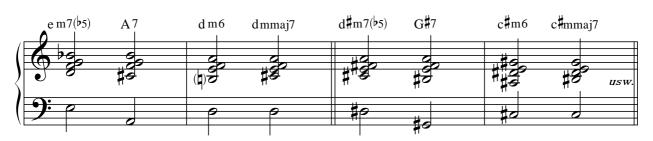
9.2 "B-Form" in Dur

9.3 "A-Form" in Moll

9.4 "B-Form" in Moll

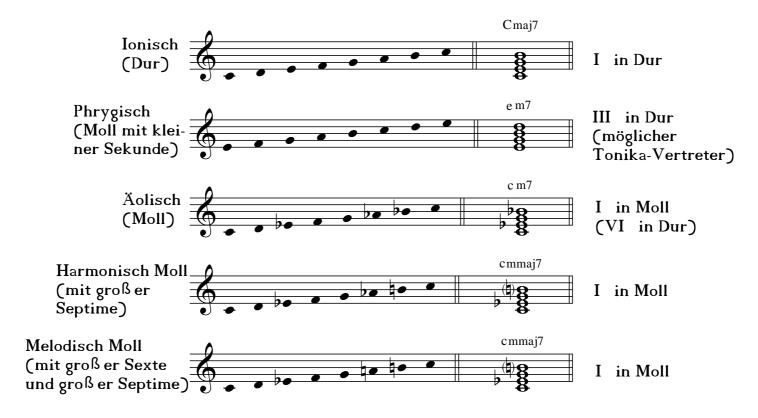
Ubungen

Analysieren, Voicings umspielen, darüber improvisieren

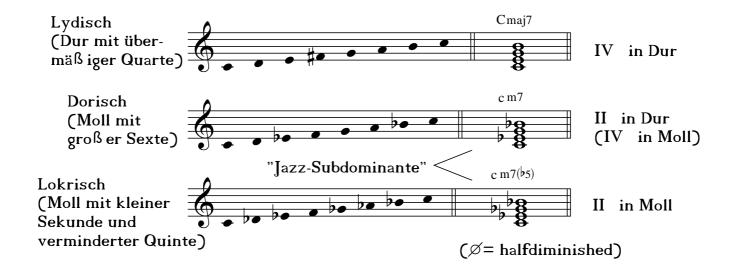

Skalenübersicht

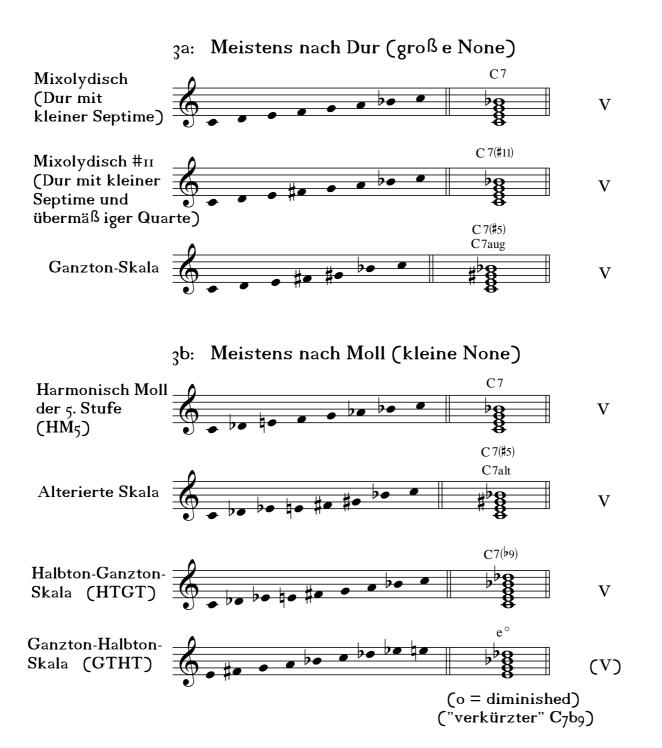
1. Tonika-Bereich

2. Subdominant-Bereich

3. Dominant-Bereich

Dies sind die im Jazz gebräuchlichsten Skalen, geordnet nach ihrer Funktion. Die meisten Skalen lassen sich auch als Ausschnitte der Skalen "Dur" und "Melodisch Moll" herleiten (Marc Levine). Die Skalentheorie, die Akkordbildungen im Jazz, die Voicings, Patterns, Reharmonisationen usw. bilden die Quintessenz aus über 100 Jahren Jazzgeschichte. Das ist viel, aber auch nicht mehr. Es gehört zum Wesen des Jazz (wie jeder Kunstform) diese Basis zu verlassen und neue Wege zu betreten!

Variationen über das 12-taktige Bluesshema

eignen sich hervoragend als Improvisationstraining, wobei einzelne Elemente ausgetauscht werden können unter Beibehaltung der Taktposition. Allen 20 Variationen sind die wichstigsten Stationen des Bluesshemas gemeinsam:

- Die erste Viertaktgruppe beginnt mit der I. Stufe.
- Die zweite Viertaktgruppe beginnt mit der IV. Stufe und führt zurück zur I. Stufe (bzw einem ihrer Vertreter-Klänge)
- Die dritte Viertaktgruppe beginnt mit der V. Stufe (oder entsprechenden II-V- oder V-V-Verbindungen) und mündet in einem Turnaround, der zum Anfang zurückleitet.

Takt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	F 7	F7	F7	F7	Bb7	Bb7	F7	F7	C7	C7	F7	F7
2	F 7	F7	F7	F7	Bb7	Bb7	F7	F7	C7	Bb7	F7	C7
3	F 7	F7	F7	F7	Bb7	Bb7	F7	F7	G7	C7	F7	C7
4	F 7	F7	F7	F7	Bb7	Bb7	F7	D7	G7	C7	F7	C7
5	F7	Bb7	F7	F7	Bb7	Bb7	F7	D7	gm7	C7	F7	gm7 C7
6	F7	Bb7 bo	cm7	F7	Bb7	Eb7	F7	D7	Db7	C7	F7	Db7 C7
7	F 7	Bb7	F7	cm7 F7	Bb7	Eb7	F7	aø D7	gm7	C7	am7 D7	gm7 C7
8	F 7	Bb7	F7	cm7 F7	Bb7	Eb7	am7	D7	gm7	C7	am7 D7	gm7 C7
9	F 7	Bb7	F7	cm7 F7	Bb7	bo	F/C A/C#	D7	gm7	C7	am7 D7	gm7 C7
10	F 7	Bb7	F7	cm7 F7	Bb7	bm7 E7	F7 E7	Eb7 D7	gm7	C7 Bb7	am7 D7	gm7 C7
11	Fmaj7	eø A7	dm7 G7	cm7 F7	Bb7	bo	am7	abm7 Db7	gm7 C7	dbm7 Gb7	F7 D7	gm7 C7
12	Fmaj7	em7 ebm7	dm7 dbm7	cm7 Cb7	Bbmaj7	bbm7	am7	abm7	gm7	C7	am7 abm7	gm7 Gb7
13	Fmaj7	Bbmaj7	am7 gm7	gbm7 Cb7	Bbmaj7	bbm7	am7	abm7	gm7	Gb7	Fmaj7abm7	gm7 Gb7
14	Fmaj7	Bbmaj7	am7 gm7	gbm7 Cb7	Bbmaj7	bbm7 Eb7	Abmaj7	abm7 Db7	Gbmaj7	gm7 C7	am7 D7	dbm7 Gb7
15	Fmaj7	eø A7	dm7 G7	cm7 F7	Bbmaj7	bbm7 Eb7	am7	abm7 Db7	gm7	C7	am7 D7	gm7 C7
16	Fmaj7	eø A7	dm7 G7	gbm7 Cb7	Bbmaj7	bbm7 Eb7	am7	abm7 Db7	gm7	C7 Bb7	am7 D7	gm7 C7
17	f#m7 B7	em7 A7	dm7 G7	cm7 F7	Bbmaj7	bbm7 Eb7	Abmaj7	abm7 Db7	Gbmaj7	gm7 C7	am7 D7	gm7 C7
18	Fmaj7	f#m7 B7	Ej7 Ebj7	Dbj7 Cbj7	Bbmaj7	bm7 E7	Amaj7	am7 D7	Gmaj7	Gbmaj7	Fj7 Abj7	Gj7 Gbj7
19	Fmaj7	em7 A7	dm7 G7	gbm7 Cb7	Bbmaj7	bm7 E7	am7	abm7 Db7	C7	Bb7	Ab7	Gb7
20	Fmaj7	em7 A7	dm7 G7	gbm7 Cb7	Bbmaj7	bm7 E7	am7 D7	abm7 Db7	gm7 C7	fm7 Bb7	ebm7 Ab7	dbm7 Gb7

Anmerkung: j7 = maj7

Gerhard Gemke, geboren 1962 in Paderborn, studierte Musik (Klavier und Flöte), arrangiert und komponiert und unterrichtet Klavier, arbeitet als Musiker am Theater und in freien Engagements und schreibt Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

www.gerhardgemke.de

