

MELODIA

11 Compositions for Melodic Jaw Harp
by Mark Growden

Translated into Russian by Irina Varshavsky

Марк Граудэн

Мелодии

11 сочинений для мелодической игры на варгане

Перевод Ирины Варшавской

MELODIA

11 Compositions for Melodic Jaw Harp

by Mark Growden

Translated into Russian by Irina Varshavsky

Марк Граудэн

Мелодии

11 сочинений для мелодической игры на варгане

Перевод Ирины Варшавской

SWIRLY MUSIC

www.SwirlyMusic.com

Catalog No. MGM-016

Unauthorized photocopying or reproduction of any part of this material is prohibited.

© BelaBlueJack Music 2018

Photography by Jess Hobbs

MARK GROWDEN

Table of Contents

Introduction	6
Lil' Buck	12
Goodrich Meadows	13
Monday Night on Market Street	14
Waltz for a Rainy Night	15
Mississippi Highway	17
Jasper Ridge	18
The Mill Pond	20
Midwinter Waltz	21
New Year/Old Year	23
Lookout Hill	24
Waltz for Jessica	27

Содержание

Введение	8
Крошка сын	12
Лука Гудрич	13
В понедельник вечером на Маркет-стрит	14
Вальс для дождливой ночи	15
Дорога в Миссисипи	17
Заповедник Джаспер Ридж	18
Запруда у мельницы	20
Вальс зимнего солнцестояния	21
Новый год и старый год	23
Смотровой холм	24
Вальс для Джессики	27

Introduction

This collection of compositions is for the open/closed, high register, melodic technique of jaw harp playing, as can be found in the traditional musics of Norway, Kyrgyzstan, Sicily, Estonia, and Rajasthan. To learn more about this technique, see the “Learning Resources” section in the back of this book.

Notation

Standard music notation has evolved to represent music for instruments that use 12-tone equal temperament (e.g., piano and most other chromatic and diatonic instruments), rather than those that use what is known as just intonation (overtone flutes, jaw harp, alpenhorn, lur, mouthbow, etc.). Therefore, standard notation is limited and doesn't express the subtle nuances in the natural tuning of the melodic jaw harp and other instruments that use the just intonation.

Here's are the notational choices I've made for this book:

- Harmonic #11 is written as an augmented fourth.
- Harmonic #13 is noted as a major 6th in major-key tunes and minor 6th in minor key melodies.
- I notate the 14th harmonic as a minor 7th and the 15th harmonic as a major 7th.

Key Signatures

I have chosen the key signature of G major for the melodies that use lower harmonics, and the key of C (and C minor for two of the pieces) for those that employ higher harmonics. This is to keep the notes on the staff and minimize the use of ledger lines. The key signatures function as they would in standard musical notation. For example, in the key of G, all the F's should be played as F#'s unless they are preceded by an accidental.

Slurs

I encourage you to add slurs wherever you like. As a player, I find that my use of slurs is determined by the sustain and responsiveness of the instrument I'm using. The slurs that appear in the compositions are in places where I feel that they are important to the character of the melody. I recommend trying them out, but feel free to ignore them if you prefer.

Dynamics

I don't use dynamic markings in this book except for a crescendo and fortissimo marking at the end of Lookout Hill. I leave the dynamics to your imagination, but please use do experiment with loudness and softness. This will make the performances of the melodies more musical and expressive.

Ensemble Playing

I encourage you to play these tunes with other instrumentalists, such as fiddlers, flutists, etc. Keep in mind that that other instrumentalist will need to transpose unless the jaw harpist plays a C instrument on the tunes written in C and a G harp for the melodies written in G. As mentioned above, the jaw harp naturally uses just intonation rather than the more recent 12-tone equal temperament tuning. The jaw harp cannot play in tune with instruments like the piano and accordion since those instruments are locked into their tuning. That said, most experienced wind and string players can adapt to the tonality of the jaw harp with embouchure adjustments, breath control, finger placement, or subtle string bending.

Ornamentation and Improvisation

Please add any ornamentations and variations that please you. I hope these compositions function as a springboard for your improvisational creativity. Bring them to life and let them breathe.

Thank you to Jessica Hobbs, Buck Growden, Vance George, Michael Kaulkin, David Conte, Joseph Stillwell, Alice Parker, Andrea J. Peto, Myles Boisen, Irina Bogatyrova, Vladimir Markov, Julia Fyodorova, Katariin Raska, Jamie Bebb, Bernhard Folkestad, Tyler Heibeck, Jim Santi Owen, Evan Fraser, Deirdre Morgan, and The Calling All Choir.

A special thanks to Irina Varshavsky for her generosity and hard work!

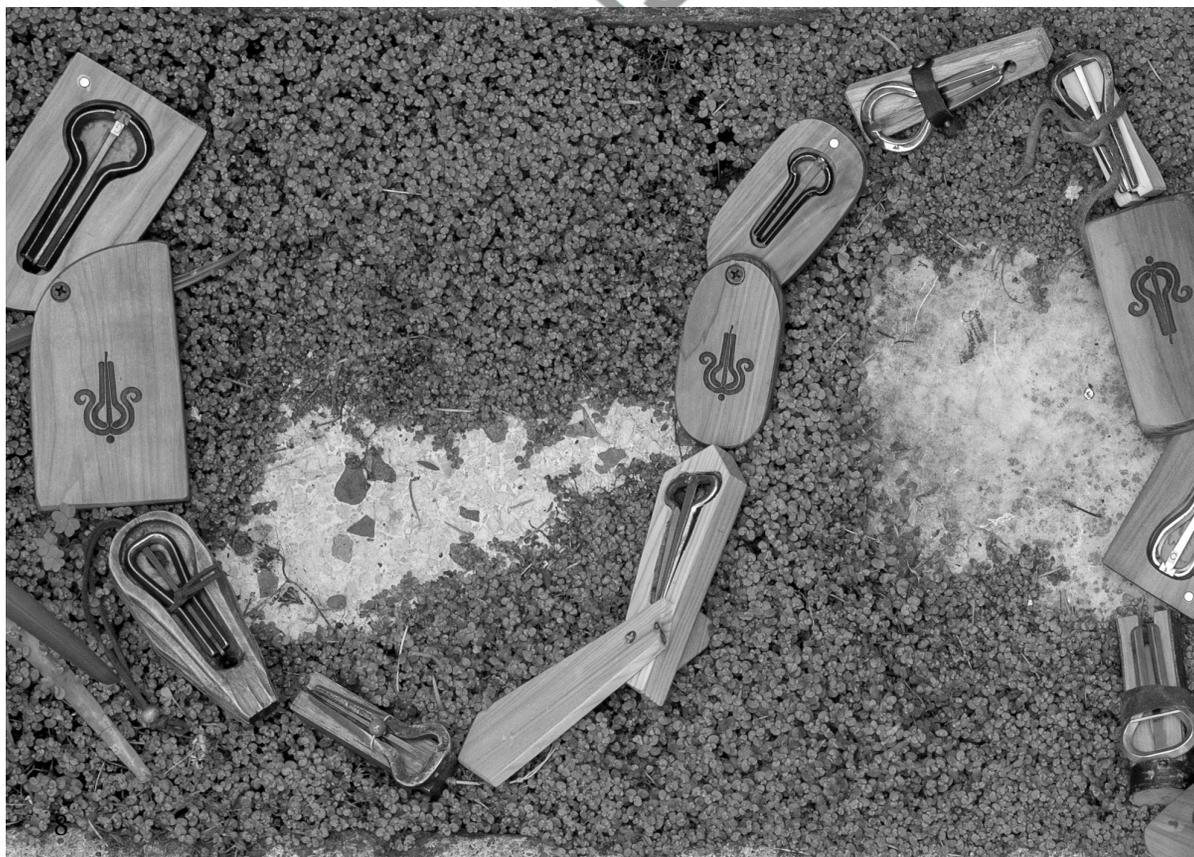
Введение

Представляю вашему вниманию мелодии для исполнения на варгане с применением техники открытых и закрытых звуков. Такой стиль игры встречается в народной музыке Норвегии, Киргизстана, Сицилии, Эстонии и Раджастана (смотрите раздел «Учебные материалы» в конце книги).

Нотная запись

Современная нотная запись была разработана для инструментов с равномерно-темперированным строем из двенадцати полутонов (таких как фортепиано и других хроматических и диатонических инструментов), а не для обертоновых инструментов (обертоновая флейта, варган, альпийский рог, лур, музыкальный лук, и т.д.), поэтому ее возможности передачи нюансов натурального звукоряда мелодического варгана ограничены. В этой книге я использую следующие нотные обозначения:

- 11-я гармоника записана как увеличенная кварта,
- 13-я гармоника записана как большая секста в мажорных мелодиях и как малая секста в минорных мелодиях,
- 14-я гармоника записана как малая септима, а 15-я – как большая септима.

Тональность

Для мелодий с более низкими гармониками я выбрал тональность соль мажор, а с более высокими гармониками – до мажор (для двух композиций – до минор), чтобы свести к минимуму использование добавочных линеек на нотном стане. Ключевые знаки действуют так же, как и в стандартной нотной записи. Например, в тональности соль мажор все фа надо играть как фа-диез, если перед ними нет случайного знака альтерации.

Лиги

Как исполнитель, я использую лиги в зависимости от отзывчивости инструмента. В нотах я поставил лиги там, где они кажутся мне важными для передачи характера мелодии. Попробуйте играть с ними или без них, как вам больше нравится, или поставьте лиги сами.

Динамические оттенки

Силу звука, *crescendo* и *fortissimo*, я указал только в конце мелодии «Смотровой холм». Я оставляю динамику на ваше усмотрение – обязательно попробуйте разную громкость и мягкость звука, чтобы сделать исполнение более музыкальным и выразительным.

Игра в ансамбле

Я приветствую исполнение этих мелодий в ансамбле со скрипачами, флейтистами и другими музыкантами. Помните, что им придётся транспонировать партитуру кроме тех случаев, когда варганист играет мелодии, написанные в до мажоре, на варгане до, а мелодии, написанные в соль мажоре, на варгане соль. Варган не может играть в одном строе с равномерно-темперированными инструментами с фиксированной высотой звука, такими как фортепиано и аккордеон, поскольку исполнение на варгане основано на интонировании. Однако струнные и духовые инструменты позволяют опытным исполнителям подстроиться к варгану с помощью регулировки мундштука, контроля дыхания, расположения пальцев и легкой подтяжки струн.

Орнаментика и импровизация

Добавляйте любые украшения и вариации по вашему желанию. Я надеюсь, что мои сочинения послужат вам основой для импровизационного творчества. Вдохните в них жизнь!

Автор выражает благодарность Джессике Хоббс, Бакнеру Граудэну, Вэнсу Джорджу, Майклу Колкину, Дэвиду Конти, Джозефу Стиллуэллу, Алисе Паркер, Андреа Пето, Майлсу Бойсэну, Ирине Богатыревой, Владимиру Маркову, Юлии Федоровой, Катарин Раска, Джэйми Бэбб, Бернгардту Фолкеста, Тайлеру Хайбэку, Джиму Санти Оуэну, Эвану Фрейзеру, Дейдре Морган и «Хору для всех».

Особая благодарность Ирине Варшавской за ее усердие.

Dedicated to Adrian BUCKNER GROWDEN / Посвящается Адриану Бакнеру Граудэну

Lil' Buck Крошка сын

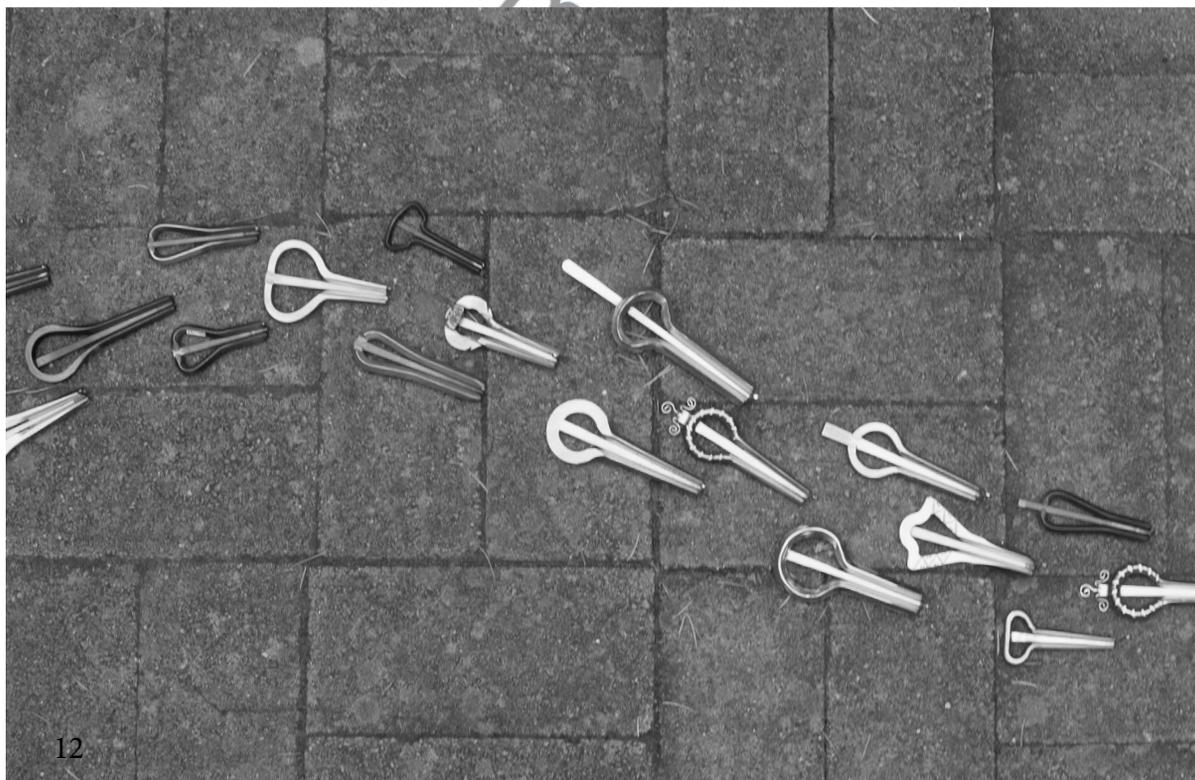
E2 instruments or higher recommended / Рекомендуются инструменты в строе E2 и выше

Lively, with a sense of innocence
Весело, с чувством невинности (♩ = c.138)

3

1. 2.

San Francisco, Winter 2017/2018
Сан-Франциско, зима 2017-2018 года

Dedicated to my parents Diane and Marty / Посвящается моим родителям Диане и Марти

Goodrich Meadows Луга Гудрич

G2 instruments or higher recommended / Для инструментов в строе G2 и выше

With gratitude / С чувством благодарности (♩ = с.104)

The musical score is written for a single melodic line in G major, 4/4 time. It consists of nine staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The piece starts with a repeat sign. The melody is characterized by eighth and sixteenth notes, often beamed together. There are several instances of trills, indicated by wavy lines above notes. The score includes first and second endings, marked with '1.' and '2.' respectively. The first ending leads back to an earlier part of the piece, while the second ending concludes with a final note. A 'rit.' (ritardando) marking is placed above the final staff, indicating a gradual deceleration towards the end. A large, semi-transparent watermark 'FOR PUBLICATION ONLY' is oriented diagonally across the page.

Goodrich Meadows, Western Lassen County, California - Winter 2017/2018
Луга Гудрич, округ Западный Лассен, Калифорния, зима 2017-2018 года

For Vance George / Посвящается Вэнсу Джорджу

Monday Night on Market Street В понедельник вечером на Маркет-стрит

A2 instrument or higher recommended / Рекомендуются инструменты в строе A2 и выше

Lively / Оживленно (♩ = 92)

The musical score is written for a single melodic line in treble clef, 2/4 time, with a key signature of one sharp (F#). It consists of six staves of music. The first staff begins with a treble clef, a sharp sign, and a 2/4 time signature. The melody is characterized by eighth and sixteenth notes, often beamed together. A large, semi-transparent watermark reading 'PERUSAT USE ONLY' is oriented diagonally across the page, partially overlapping the musical notation.

*San Francisco, Winter 2017/2018
Сан-Франциско, зима 2017-2018 года*

Dedicated to Michael Kaulkin / Посвящается Майклу Колкину

Waltz for a Rainy Night Вальс для дождливой ночи

C2, D♭2, D2, or E♭2 instruments recommended / Рекомендуются инструменты в строе C2, D♭2, D2 и E♭2

Reflectively / Задумчиво (♩ = 120)

The image displays a musical score for a waltz. It consists of seven staves of music written in a single treble clef. The key signature is two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. The tempo is marked as 'Reflectively / Задумчиво' with a metronome marking of quarter note = 120. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, with some rests and dynamic markings. A large, semi-transparent watermark 'FOR PEPUSAL USE ONLY' is overlaid diagonally across the score.

*San Francisco, Winter 2017/2018
Сан-Франциско, зима 2017-2018 года*

For Bela and Blue / Посвящается Бэле и Блю

Mississippi Highway Дорога в Миссисипи

G2 instruments or higher recommended / Рекомендуются инструменты в строе G2 и выше

Carefree, swing feel / Беззаботно, в стиле свинга (♩ = 110)

FOR PERSAL USE ONLY

Theme composed on the highways of Mississippi - Mardi Gras 2004
Adapted and developed for jaw harp in San Francisco, Winter 2017/2018

Эта мелодия была сочинена мной на дорогах Миссисипи во время праздника Марди Гра в 2004 году и переложена для варгана зимой 2017-2018 года в Сан-Франциско.

Dedicated to David Conte / Посвящается Дэвиду Конти

Jasper Ridge

Заповедник Джаспер Ридж

E2, F2, F#2, or G2 instruments recommended / Рекомендуются инструменты в строе E2, F2, F#2 и G2

Lively, let it dance / Весело, танцуй (♩ = c.120)

The musical score consists of ten staves of music. The first two staves feature a triplet of eighth notes. The key signature is one sharp (F#). The tempo is marked as 'Lively, let it dance / Весело, танцуй' with a quarter note equal to approximately 120 beats per minute. The score includes various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and includes a triplet of eighth notes in the first two staves. A large watermark 'FOR PUPIL USE ONLY' is overlaid diagonally across the page.

Musical score consisting of five staves. The first two staves feature a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The first staff includes a triplet of eighth notes. The third staff continues the melodic line. The fourth staff is marked **rall.** and features a dotted half note. The fifth staff concludes the piece with a final note and a double bar line.

San Francisco, Winter 2017/2018
Сан-Франциско, зима 2017-2018 года

Dedicated to Jessica and Buck / Посвящается Джессике и Бакнеру

The Mill Pond

Запруда у мельницы

Eb2 instruments or higher recommended / Рекомендуются инструменты в строе Eb2 и выше

Sweetly / Нежно (♩ = c.100)

Last time
Последний раз

Westwood, California - Winter 2017/2018
Вествуд, Калифорния, зима 2017-2018 года

Dedicated to Myles Boisen / Посвящается Майлсу Бойсену

Midwinter Waltz

Вальс зимнего солнцестояния

C2, D♭2, D2, or E♭2 instruments recommended / Рекомендуются инструменты в строе C2, D♭2, D2 и E♭2

Slowly and freely / Медленно и свободно

The musical score consists of eight staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat and E-flat), and a 3/4 time signature. The melody is written in a simple, flowing style with various note values including quarter, eighth, and sixteenth notes, as well as rests. The subsequent staves continue the melody, with some staves featuring slurs and ties. The piece concludes with a double bar line at the end of the eighth staff.

*San Francisco, Winter 2017/2018
Сан-Франциско, зима 2017-2018 года*

Dedicated to Gaiety / Посвящается Гэйэну
New Year / Old Year
НОВЫЙ ГОД И СТАРЫЙ ГОД

A2 instruments or higher recommended / Рекомендуются инструменты в строе A2 и выше

Bittersweet / Грустно-весело (♩ = c.72)

The musical score consists of six staves of music in treble clef, key of D major (one sharp), and 5/4 time signature. The first staff begins with a repeat sign and a double bar line. The second staff ends with a double bar line and a 6/4 time signature change. The third, fourth, fifth, and sixth staves continue the melody with various rhythmic patterns and accidentals. The sixth staff concludes with a double bar line and repeat dots.

Castro Street, San Francisco, New Years Eve, Winter 2017/2018
Кастро-стрит, Сан-Франциско, новогодняя ночь, зима 2017-2018 года

Dedicated to The Varshavsky Family / Посвящается семье Варшавских

Lookout Hill Смотровой холм

G2 instrument recommended / Рекомендуются инструменты в строе G2

With vigor / Энергично (♩. = c.60)

The musical score consists of ten staves of music in G major (one sharp) and 6/8 time. The tempo is marked 'With vigor / Энергично' with a quarter note equal to approximately 60 beats per minute. The score includes various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and features several triplet markings (indicated by the number '3' below the notes). The piece concludes with a double bar line on the tenth staff.

A tempo

FOR PEPUSAL USE ONLY

*Theme composed on Lookout Hill in Prospect Park, Brooklyn, NY - Spring 2012,
Used first in my wind symphony, "Lookout Hill" - Spring 2016
Adapted for jaw harp in San Francisco, Winter 2017/2018*

Эта мелодия была сочинена мною весной 2012 года на Смотровом холме в Проспект-парке в Бруклине, штат Нью-Йорк. Весной 2016 года она была использована в моей симфонии для духового оркестра "Смотровой холм". Переложение для варгана сделано зимой 2017-2018 года в Сан-Франциско.

Dedicated to Jessica Hobbs / Посвящается Джессике Хоббс

Waltz for Jessica Вальс для Джессики

C2, D♭2, D2, or E♭2 instruments recommended / Рекомендуются инструменты в строе C2, D♭2, D2 и E♭2

Dreamily / Мечтательно (♩ = c.84)

The musical score is written for a single melodic line in treble clef, 3/4 time. It consists of ten staves of music. The key signature is one sharp (F#), and the tempo is marked 'Dreamily / Мечтательно' with a quarter note equal to approximately 84 beats per minute. The score includes various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. There are several triplet markings (indicated by a '3' above the notes) and a 'rit.' (ritardando) marking with a dashed line. The piece concludes with a double bar line and repeat dots.

*San Francisco, Winter 2017/2018
Сан-Франциско, зима 2017-2018 года*

Learning Resources

Videos

- Vladimir Markov's instructional video series (in Russian): <http://bit.ly/2FWJUAr>
- Irina Bogatyrova's tutorial series (in Russian): <http://bit.ly/2C2qnfF>
- Jonny Cope's series (in English): <https://www.udemy.com/jews-harp-advanced-course/>

Books

- Spielanleitung für die Maultrommel - von Günther Arnold, 1998
- Maultrommel spielen, band I - von Wolf Jancha, Verlag der Spielleute, 2012
- Gammalt nytt på Munnharpa Kurs i munnharpespell - Anders Røine, 1996
- Munnharpespel - enkelt instruksjonshefte - Bernhard Folkestad and Veronika Søm
- En munnharpedidaktikk - Odd Sylvarnes Lund, 2017
- Play the Jew's Harp Like a Virtuoso, Jew's Harp Playing Instructions - Robert Vandr 
- How to play the JEWS HARP - Jonathan Cope

Private lessons via Skype - Email mark@markgrowden.org with inquiries.

Учебные материалы

Видео

- Видео курс по основам игры на варгане Владимира Маркова: <http://bit.ly/2FWJUAr>
- Видео курс по мелодической игре на варгане Ирины Богатыревой: <http://bit.ly/2C2qnfF>
- Jonny Cope's series: <https://www.udemy.com/jews-harp-advanced-course/>

Книги

- Spielanleitung für die Maultrommel - von Günther Arnold, 1998
- Maultrommel spielen, band I - von Wolf Jancha, Verlag der Spielleute, 2012
- Gammalt nytt på Munnharpa Kurs i munnharpespell - Anders Røine, 1996
- Munnharpespel - enkelt instruksjonshefte - Bernhard Folkestad and Veronika Søm
- En munnharpedidaktikk - Odd Sylvarnes Lund, 2017
- Play the Jew's Harp Like a Virtuoso, Jew's Harp Playing Instructions - Robert Vandr 
- How to play the JEWS HARP - Jonathan Cope

Mark Growden is an American composer, multi-instrumentalist, singer, music educator, visual artist, and the founder/artistic director of The Calling All Choir and The Chromatic Community Music Center in San Francisco, CA. He was raised in the mountains in Northeastern California. He is mentored by Vance George, Director Emeritus San Francisco Symphony Chorus; is an Alice Parker Composers Workshop Fellow; and has also studied with Michael Kaulkin, Joseph Stillwell, and Remy Charlip. He has released several critically acclaimed albums and has toured the US extensively. He has composed original musical scores for dozens of dance and theater companies and scored several films. He began playing jaw harp in the mid-seventies.

Growden has devoted his life to making music for other people and to helping other people make music for themselves.

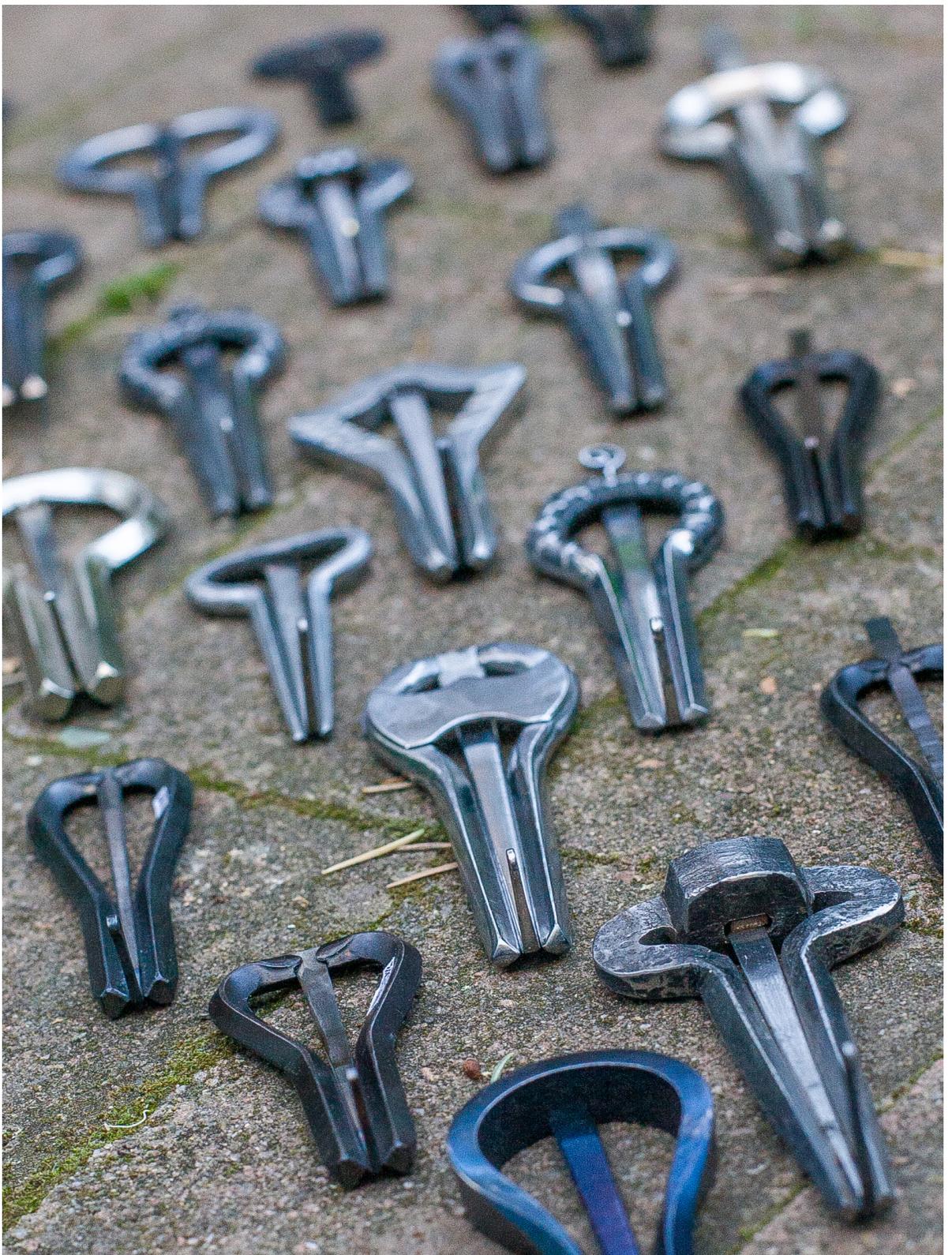
Марк Граудэн – американский композитор, мультиинструменталист, певец, преподаватель музыки, художник, а также основатель и музыкальный руководитель любительского «Хора для всех». Марк вырос в горах на северо-востоке Калифорнии. Его ментором является Вэнс Джордж, ныне почетный директор, а в прошлом – директор хора филармонии Сан-Франциско. Марк – выпускник семинара по музыкальной композиции под руководством Алисы Паркер. Он учился также у Майкла Колкина, Джозефа Стиллиуэлла и Реми Чарлипа. Марк выпустил несколько музыкальных альбомов, хорошо встреченных критикой, и много ездил с гастроями по США. Он написал музыку к десяткам театральных и танцевальных постановок, а также к ряду фильмов. Он начал играть на варгане в середине 70-х годов.

Граудэн посвятил свою жизнь сочинению и исполнению музыки, а также обучению этому других.

FOR PERUSAL USE ONLY

FOR PAPER USE ONLY

MARK GROWDEN

SWIRLY MUSIC

www.SwirlyMusic.com

© BelaBlueJack Music 2018

