

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	8
-----------------------------	---

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема: Элементы музыкального языка.

Развитие навыков владения элементами музыкального языка	9
---	---

Возникновение нотной грамоты.....	9
-----------------------------------	---

Музыкальный звук. Система записи звуков. Камертон	18
---	----

Нота. Нотоносец.....	21
----------------------	----

Акколада	23
----------------	----

Диапазон. Регистр. Ключи. Октыавы	26
---	----

Группы ключей	28
---------------------	----

Самые распространенные музыкальные ключи	30
--	----

Скрипичные ключи гениев	32
-------------------------------	----

Октыава	33
---------------	----

Самые распространенные ключи «до»	34
---	----

Правописание нот в скрипичном и басовом ключах	35
--	----

Задания для закрепления знаний	36
--------------------------------------	----

Правописание штилей и хвостов	37
-------------------------------------	----

Полутон. Тон	37
--------------------	----

Задания для закрепления знаний	39
--------------------------------------	----

Знаки альтерации. Энгармонизм звуков	40
--	----

Ритм. Длительность нот: основное и особое деление	43
---	----

Пауза	46
-------------	----

Знаки увеличения длительности нот	50
---	----

Задания для закрепления знаний	52
--------------------------------------	----

Группировка длительностей в вокальной и инструментальной музыке ...	53
---	----

Метроритм. Такт. Затакт	54
-------------------------------	----

Размер и его виды.....	57
------------------------	----

Задания для закрепления знаний	59
--------------------------------------	----

Задание для закрепления знаний.....	61
-------------------------------------	----

Темп. Метроном. Обозначение темпов, изменение темпа	62
---	----

Тема: Звукоряд. Гамма.....	67
Лад. Устойчивые и неустойчивые ступени.	68
Разрешение ступеней. Вводные звуки	68
Альтерация неустойчивых ступеней в мажоре и миноре	70
Главные и побочные ступени лада	71
Тональность. Определение тональности в музыкальном произведении.....	73
Ключевые и случайные знаки	74
Порядок записи диезов и bemолей	74
Зеркальность	75
Алгоритм записи мелодии.....	75
Мажор и минор. Их виды	76
Алгоритм квинтового круга.....	79
Задания для закрепления знаний.....	82
Энгармонизм тональностей. Одноименные, параллельные, родственные тональности	82
Задания для закрепления знаний.....	86
Лады народной музыки	88
Пентатоника	92
Другие виды гамм.....	94
Задания для закрепления знаний.....	95
Тема: Интервалы. Мелодический и гармонический интервал	96
Диссонанс. Консонанс	98
Простые интервалы	99
Количественная (ступеневая) и качественная (тоновая) величины интервала	100
Составные интервалы.....	104
Задания для закрепления знаний.....	105
Обращение интервалов	107
Задания для закрепления знаний.....	109
Интервалы в ладу	111

Увеличенные и уменьшенные интервалы. Тритоны	113
Характерные интервалы	116
Задания для закрепления знаний.....	118
Тема: Аккорды.....	121
Аккорд. Трезвучие. Виды трезвучий	121
Задание для закрепления знаний	123
Обращение трезвучий	124
Задания для закрепления знаний.....	125
Трезвучия в тональности. Главные и побочные трезвучия лада	126
Разрешение субдоминанты и доминанты	127
Задания для закрепления знаний.....	128
Обращение главных трезвучий.....	130
Задания для закрепления знаний.....	133
Септаккорд. Его обращения.....	134
Типы септаккордов	135
D ₇ с обращениями в тональности	137
Задания для закрепления знаний	140
Вводные септаккорды в тональности.....	142
Задания для закрепления знаний.....	143
Обращения вводных септаккордов.....	144
Разрешение вводных септаккордов и их обращений в тональности ...	144
Септаккорд II ступени в тональности и его обращения	145
Разрешение септаккорда II ступени и его обращений в тональности ..	145
Соединение аккордов в цепочки	146
Задания для закрепления знаний.....	151
Тема: Диатоника. Хроматика. Альтерация	153
Альтерация.....	154
Строение хроматической гаммы в мажоре и миноре	155

Задания для закрепления знаний	156
Тема: Отклонение. Модуляция. Транспозиция	157
Отклонение.....	157
Модуляция	157
Задания для закрепления знаний	158
Различные способы транспонирования	159
Задания для закрепления знаний	161
Виды секвенций в музыке	164
Задания для закрепления знаний	166
Тема: Знаки сокращения нотного письма	167
Реприза.....	168
Вольты.....	169
Повторы	170
Тремоло	171
Перенос звуков на октаву вверх.....	172
Перенос звуков на октаву вниз	173
Удвоение в октаву	173
Dal Segno.....	174
Da Coda	175
Задания для закрепления знаний	177
Тема: Мелизмы	177
Форшлаг	178
Группетто	182
Мордент	183
Трель	184
Тема: Характеристика выразительных средств	186

Мелодия как главное средство выразительности.	
Типы мелодического движения	201
Виды мелодического движения. Кульминация	202
Варианты мелодических каденций	204
Схема строения мелодии	204

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тест 1. «Выразительные средства музыки»	205
Тест 2. «Динамические оттенки»	206
Тест 3. «Выразительные средства музыки»	207
Тест 4. «Интервалы, аккорды»	207
Тест 5. «Выразительные средства музыки»	208
Тест 6. «Выразительные средства музыки»	209
Тест 7. «Размер»	210
Тест 8. «Аккорды»	210
Тест 9. «Интервалы»	211
Тест 10. «Темп»	211
Итоговые вопросы	213
Литература	216

Пояснительная записка

Предмет «Элементарная теория музыки» является составной частью цикла музыкально-теоретических дисциплин. Программа предусматривает изучение элементов музыкального языка, музыкально-выразительных средств и совершенствование практических навыков, необходимых будущим специалистам.

Предлагаемое учебное пособие призвано обеспечить обучающихся необходимыми учебными материалами в период само-подготовки и организации внеаудиторной работы.

Данное учебное пособие предназначено для преподавателей, учащихся музыкальных школ, школ искусств, студентов музыкальных отделений училищ культуры и искусства, колледжей, может быть также использовано в практической деятельности музыкальных работников дошкольных учреждений.

Для удобства пользования материал сгруппирован по тематическому принципу. Основные теоретические положения курса изложены кратко, в доступной форме. Для выполнения дидактической задачи в теоретической части пособия в значительной степени использован принцип наглядности: применяются таблицы; даются различного рода выводы и обобщения, как, например, таблицы **ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!** и т. п. Помимо основного тематического комплекса знаний, здесь представлены сведения под рубрикой **ЭТО ИНТЕРЕСНО!**, что позволит расширить представления о тех или иных явлениях музыкального языка, продемонстрирует наличие творческого подхода студентов и учащихся при изучении материала.

Кроме того, к каждой теме предлагаются задания, которые могут помочь в овладении и закреплении полученных знаний.

В конце пособия рекомендована литература, которую можно применять при выполнении домашних заданий и контрольных работ.

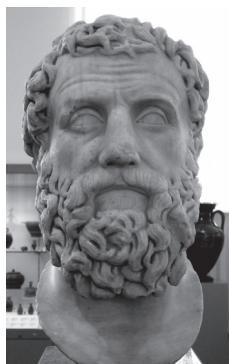
РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема: Элементы музыкального языка. Развитие навыков владения элементами музыкального языка

Язык нот — это единственный на земле международный язык. Его понимают все музыканты мира. Нам сегодня понятна запечатленная в нотах музыкальная речь композиторов, которые жили три, четыре, пять столетий назад в самых разных городах и странах.

Нотная грамота — очень сложный язык с множеством правил, кроме того, она требует поистине чертежной аккуратности, но почему-то ни в музыкальных школах, ни в училищах, ни в консерваториях ей специально не обучают. Необходим отдельный предмет на всех уровнях музыкального образования, развивающий навыки аккуратного и правильного нотного письма.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В древнейшие времена певцы и музыканты не имели профессионального образования: их искусство основывалось на импровизации. Создание первой музыкальной школы, основателем которой стал поэт Архилох, относится примерно к 650 году до н. э.

Рис. 1.

Возникновение нотной грамоты

Больше всего сведений о музыке сохранилось в странах Древнего мира (Древнем Китае, Индии, Египте). Но особенно много в так называемых античных странах — Древней Греции и Риме, где были заложены основы европейской культуры.

Музыкальные же произведения, созданные в те эпохи и даже значительно позднее, остаются для нас неизвестными.

Дело в том, что изобрести достаточно точную и удобную систему нотной записи (*нотацию* — лат.), ту, которой каждый из нас овладел, еще только начиная учиться музыке, оказалось очень трудной задачей. Чтобы ее решить, потребовалось много столетий. Правда, древние греки изобрели буквенную нотацию. Они обозначали ступени музыкальных ладов определенными буквами алфавита.

Однако если соотношение звуков по высоте в древнегреческих музыкальных рукописях ученые смогли расшифровать точно, то соотношение по длительности — только приблизительно.

В Средние века (VI век нашей эры) буквенная нотация была почти забыта. В ней не было достаточной наглядности. Поэтому музыканты долго пользовались вспомогательными значками-символами. Эти значки помещались над словами песнопений и обозначали либо отдельные звуки, либо их небольшие группы. Они не указывали точного соотношения звуков ни по высоте, ни по длительности. Зато своим начертанием они напоминали о направлении движения мелодии исполнителям, которые знали ее наизусть и передавали от одного поколения к другому.

В странах Западной и Центральной Европы такие значки назывались *невмами* (от древ. греч. — дыхание). Слово «невма» означает «мимический жест», и ноты-невмы отдаленно напоминали рисунок, который вычерчивали в воздухе руки дирижера. Они применялись при записи старинных католических богослужебных песнопений (рис. 2, 3, 4).

Nota quadrata (XII—XVIII века)

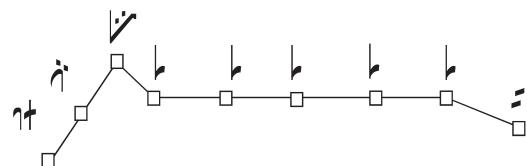

Рис. 2. Невмы

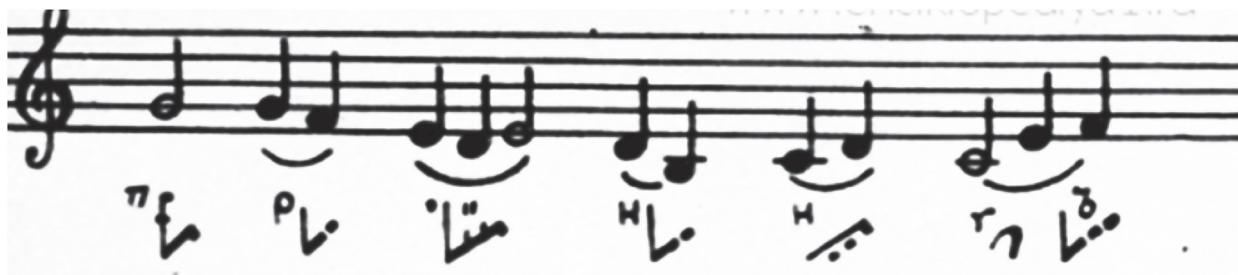
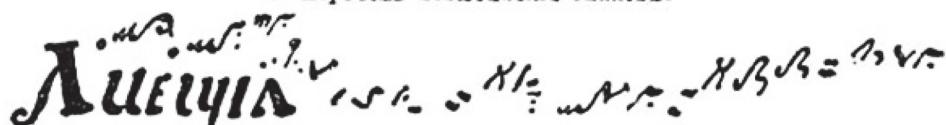

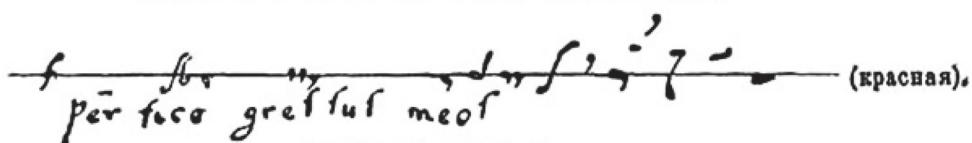
Рис. 3. Мелодия, записанная современными нотами и невмами

...Punctum : Bipunctum : Tripunktum , Apostropha „Distropha „, Tristropha
 „Virga „Bivirgis // Trivirgis „Scandicus „Salicus „, Climacus „Flexa (Clinis
 Plica descendens) „Pes (Podatus. Plica ascendens) „Pes flexus (Torculus) „Strophicus
 „Sinuosa „Porrectus (Gutturalis) „Gnomo (Hemivocalis Epiphonus) „Quilisma

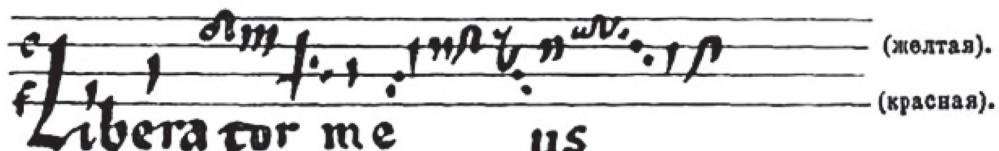
I. Перечень невменныхъ знаковъ.

II. Изъ Сенъ-Галленскаго антифонара (9-й вѣкъ).

III. Изъ 10—11-го вѣка.

IV. Изъ 12—13-го вѣка.

V. Nota quadrata (12—19-й вѣка).

Рис. 4. Невмы¹

Но в X веке, точнее в 986 году, итальянский монах, музыкант и учитель пения Гвидо Арецинский («из Ареццо») совершил настоящий переворот в нотной записи:

«До каких пор музыканты будут страдать! —
Решительно произнес он. —

¹ Невменная нотация. — Текст электронный // Википедия: [сайт]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Невменная_нотация (дата обращения: 02.10.2023).

*Мириться с этим более невозможno:
Фальшивые звуки, разнобой и разноголосица.
Сольные партии еще ничего, но ансамбли!..
Ляпсус за ляпсусом, ошибка за ошибкой.
Сил больше нет никаких»...¹.*

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Рис. 5. Гвидо д'Ареццо

Гвидо д'Ареццо
(Гвидо Аretинский)
(ок. 990 – ок. 1050) —
итальянский музы-
кальный теоретик.
Образование получил
в монастыре близ Фер-
рары. Был бенедиктин-
ским монахом, учи-
телем хорового пения, в течение некоторого времени
работал в монастыре в Ареццо (Тоскана).

С 1952 г. В Ареццо проводятся Международный конкурс хоров («Полифонико») и Международный конкурс композиторов.

Имя замечательного музыканта-педагога Гвидо Аretинского в рекомендациях не нуждается. Это любимый герой истории музыки, которому в разные времена приписывали огромное количество открытий. В глазах теоретиков позднего Средневековья Гвидо становится чуть ли не мифологическим персонажем, которого наравне с Пифагором называют «изобретателем музыки». Одним из самых значительных достижений Гвидо считается изобретение системы сольмизации, основы музы-

¹ Цит. по: Кленов А. Я познаю мир: Дет. энцикл. — М., Музыка, 1998. — С. 290.

кальной теории и практики вплоть до XV века, он ввел четырехлинейный нотный стан с буквенным обозначением высоты звука на каждой линии, ключ.

Хотя современная наука склонна пересмотреть этот, казалось бы, общеизвестный факт. Например, пишут, что теория сольмизации полностью сформировалась примерно к XIII веку, то есть после Гвидо.

Названия нотам Гвидо Аretинский дал, используя слова гимна Святому Иоанну Крестителю (покровителю всех певчих):

*Ut queant laxis
Re sonare fibris,
Mi ra gestorum
Fa mulituorum,
Sol ve polluti
La bireatam,
Sa ncte Ioannes¹*

Что примерно можно перевести так: «Чтобы слуги твои голосами своими смогли воспеть чудные деяния твои, очисти грех с наших опороченных уст, о Святой Иоанн»² (рис. 6).

Рис. 6. Гимн Святому Иоанну Крестителю

Мелодия каждой строки текста начинается на одну ступень выше предыдущей. С лёгкой руки Гвидо Аretинского начальные слоги каждой фразы первой строфы превратились

¹ Всеобщая история музыки / под. ред. Минаковой А. — М., 2009. — С. 38–39.

² Там же. — С. 38–39.

в названия нот, соответствующих по высоте этим слогам. Получилось *ut, re, mi, fa, sol, la*. Ноту *ut* впоследствии заменили (в XVII веке итальянский музыковед Джованни Дони) на *do* из-за неудобства пения открытого звука на первом месте в слоге. Седьмая нота не входила в средневековый шестиступенчатый звукоряд и при переходе на нынешнюю октавную систему была названа *si* по первым буквам имени *Sancte Ioannes* из последней строчки.

Современная интерпретация названия нот выглядит так¹:

Do — *Dominus* — Господь;

Re — *rerium* — материя;

Mi — *miraculum* — чудо;

Fa — *familias planetarium* — семья планет, т. е. Солнечная система;

Sol — *solis* — Солнце;

La — *lactea via* — Млечный Путь;

Si — *siderae* — небеса.

Благодаря авторитету Гвидо Арецинского латинская буквенная нотация утвердилась как общепринятая в Западной Европе и сохраняется до наших дней.

В США и Венгрии нота *си* переименована в *ти*, чтобы не было названий нот, начинающихся с одной гласной, а также чтобы не путать её с нотой *C* (произносится как «си») латинской нотации, где она обозначает ноту *до*. Дело в том, что в некоторых странах больше распространена латинская система обозначения нот, где ноты от *до* до *си* обозначаются буквами латинского алфавита *C, D, E, F, G, A, H* (читается «ха»). Обратите внимание, что ноту *си* обозначает не буква *B*, а *H*. Это связано исторически с использованием фригийского ля-минора в песнопениях, поэтому буквой *B* обозначают *си-бемоль*.

Все находки Гвида имеют практическую направленность, а именно: помочь певцам выучивать незнакомые мелодии, то есть петь с листа.

¹ Ястребов Ю. Алгоритмы теории музыки. — М., 2016.

Это так называемая Гвидонова рука — пособие, придуманное Гвидо Д'Ареццо. Для указания требуемой высоты тона Гвидо использовал левую руку. Кончики и суставы каждого пальца означали определенный звук. Это позволяло ему показывать хору, какие ноты петь (рис. 7.)¹:

Рис. 7. Гвидонова рука

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Тактовой чертой стали разделять такты в XVI веке, а размер в начале нотной записи — указывать в обязательном порядке с XVII века. Впрочем, тогда существовали уже не только нотные рукописи, но и печатные ноты. Ибо нотопечатание началось вскоре вслед за изобретением книгопечатания — к концу XV столетия².

К середине XII века практическая сольмизация сложилась полностью.

¹ URL: <https://medievalfragments.files.wordpress.com/2014/03/guidonian-hand-ms-codex-1248-f-122r.jpg> (Дата обращения: 02.10.2023)

² Кто изобрел современные ноты? — Текст электронный // Скорая музыкальная помощь: [сайт]. — URL: <https://www.music911.ru/kto-izobriel-sovremennye-noty/> (дата обращения: 02.10.2023).

Однако целостное учение о сольмизации в рассматриваемую эпоху не сформировалось. Ясного теоретического освоения понятий в источниках не отмечается, терминология не упорядочена и просто неоднозначна.

Теоретическое освоение системы сольмизации началось гораздо позже, чем ее возникновение, и шло в медленном темпе, постепенно усваивая практические находки. Этим объясняется тот парадокс, что теория сольмизации достигла своего расцвета ко времени, когда музыкальной практике требовались уже другие методы и другие «теории». В пору своего появления система была революционным открытием и значительно облегчала музыкально-педагогический процесс, а также способствовала скорейшему теоретическому освоению различных элементов музыки, в первую очередь лада и мелодии.

Развитие теории сольмизации шло сложными путями. Это развитие могло бы значительно задержаться, если бы не великий теоретик и практический музыкант, основатель системы сольмизации — Гвидо Аretинский.

Реформа нотного письма, создав предпосылки для точной записи музыкальных произведений, сыграла важную роль в развитии композиторского творчества и легла в основу современной нотации. Замена невменной системы нотации на новую помогла также сократить срок обучения певчих — с десяти до двух лет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В России существовал свой вариант записи песнопений. Это так называемые, крюки, знамена, которые имели сходство с невмами. Знамена (в музыке) — знаки древнерусского безлинейного нотного письма, комбинации черточек, запятых, точек; имеют византийское происхождение; применялись в русском церковном пении. Указывали направление движения голоса, замедление и ускорение темпа, звуковые акценты. Каждый крюк обозначал 1–3 и более тонов. Запись помогала вспомнить знакомый напев, однако по ней нельзя было спеть незнакомую мелодию.

В XIV—XV веках вошли в обиход новые комбинации крюков, обозначавшие не отдельные ходы голоса, а мотивы. В XVI и первой половине XVII века, кроме знаменного распева, с помощью крюков записывались также путевой и демественный распевы. В первой половине XVII века была введена система так называемых киноварных помет, уточнявших высотные соотношения крюков. В конце XVII века крюковая нотация была вытеснена пятилинейной и сохранилась только у старообрядцев (рис. 8.)¹.

Рис. 8. Знаменное пение

Нотное письмо явилось результатом неустанного стремления создателей и исполнителей музыки привести услышанный мир звуков к уникальному единству: вижу — слышу — воспроизвожу.

¹ Песнопение знаменного распева с киноварными пометами. [Электронный ресурс]. URL: <https://sluzhenie.tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/06/4642.jpeg> (Дата обращения: 01.04.2015)

Музыкальный звук. Система записи звуков. Камертон

Слово «звук» определяет два понятия: первое — звук как физическое явление; второе — звук как ощущение.

1. При вибрации какого-либо упругого тела, например, струны, в окружающем его воздухе возникают колебания давления, которые распространяются в пространстве благодаря упругим свойствам воздуха. Эти колебания называются звуковыми волнами. Они распространяются от источника звука по всем направлениям (то есть каждая отдельная волна представляет собой быстро расширяющуюся сферу повышенного или пониженного давления).
2. Звуковые волны улавливаются слуховым органом и вызывают в нем раздражение, которое передается по нервной системе в головной мозг, создавая ощущение звука. Мы воспринимаем большое количество различных звуков. Но не все звуки одинаково используются в музыке. В музыкальной теории принято различать звуки *музыкальные* и звуки *шумовые*.

Шумовые звуки не имеют точно выраженной высоты, например, треск, скрип, стук, гром, шорох и т. п. Шумовые инструменты применяются лишь в качестве украшения или придания музыке эмоциональной насыщенности. К таким инструментам относятся почти все ударные: треугольник, малый барабан, разнообразные виды тарелок, большой барабан и др. В этом присутствует некоторая доля условности, о которой не следует забывать. Например, такой ударный инструмент как «деревянная коробочка» имеет звучание с достаточно ясно выраженной высотностью, однако этот инструмент все равно причисляется к шумовым. Поэтому отличать шумовые инструменты надежнее по тому критерию, возможно ли на данном инструменте исполнить мелодию или нет.

Физический характер музыкального звука определяется несколькими свойствами; в их число входят: *высота, громкость и тембр*.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru