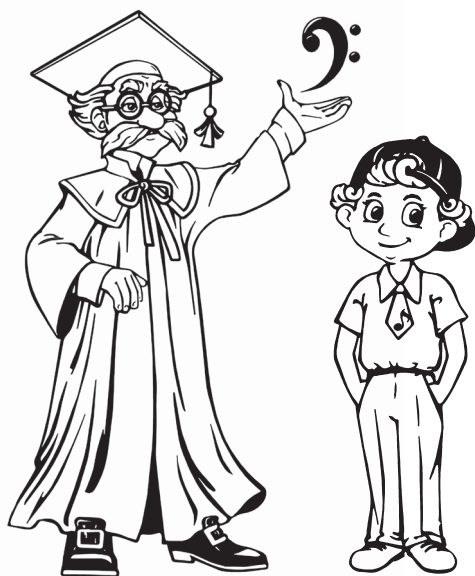

ОТ АВТОРОВ

Уважаемые коллеги! Данное пособие — попытка систематизировать почти весь материал элементарной теории музыки, который изучают в ДШИ и ДМШ с первого по восьмой классы на уроках сольфеджио. Правила, нотные примеры, таблицы, схемы, представленные в большом количестве в нашей «Тетради для правил...», расположены не по классам, а по темам (гаммы и тональности, интервалы, аккорды, ритм), что, как нам кажется, позволяет быстрее и проще ориентироваться в пособии и найти нужный раздел. Особенность «Тетради для правил и не только» в том, что кроме теоретического материала, который мы постарались изложить понятно для детей, есть еще рубрика «Полезные советы профессора Фобурдона», в ней наш вир-

туальный герой делится своими секретами и хитростями, чтобы процесс освоения теории музыки был легче и интереснее, а также порой предлагает юным музыкантам найти свои варианты решения ряда вопросов, для чего необходимо проявить логику и творческую фантазию. Небольшие исторические экскурсы проведет еще один персонаж книги, юный Эрудит, он поделится своими открытиями в области теории музыки и расскажет занимательные истории, связанные с использованием некоторых аккордов, интервалов в произведениях композиторов.

Твердые знания музыкальной грамоты необходимы не только на уроках сольфеджио, но и в других дисциплинах, которые посещают ученики музыкальных школ. Но главная цель педагогов-музыкантов, в том числе теоретиков, — это воспитание яркой творческой личности, профессиональных музыкантов и грамотных любителей музыки. Мы смеем надеяться, что наше пособие станет одной из ступенек на пути достижения этой цели.

С уважением,
авторы.

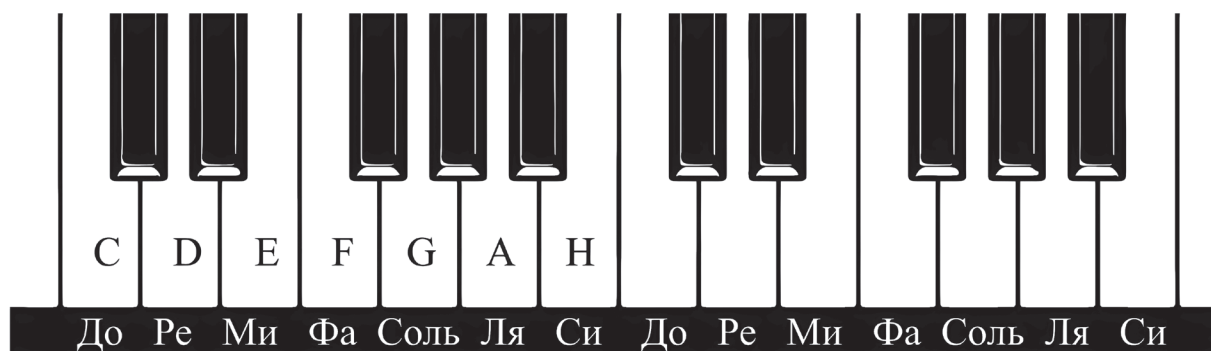
ИНТРОДУКЦИЯ

*Не бойся слов: теория, генерал-бас, контрапункт;
они встретят тебя приветливо, если ты поступишь так же
«Жизненные правила для музыкантов».*

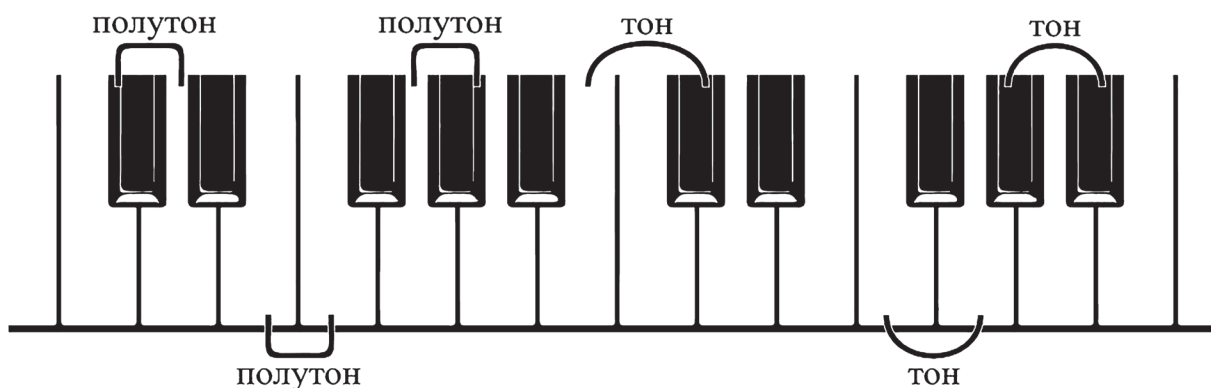
Роберт Шуман

Юный музыкант, перед тобой тетрадь для правил по теории музыки, но НЕ ТОЛЬКО. Кроме строгих формулировок, нотных примеров и таблиц, в этой книге много полезных советов, упражнений и хитрых секретов опытного профессора Фобурдона, с ними премудрости теории музыки ты освоишь легко и весело, а интересные музыкальные истории юного Эрудита докажут, что теория музыки совсем не скучный предмет.

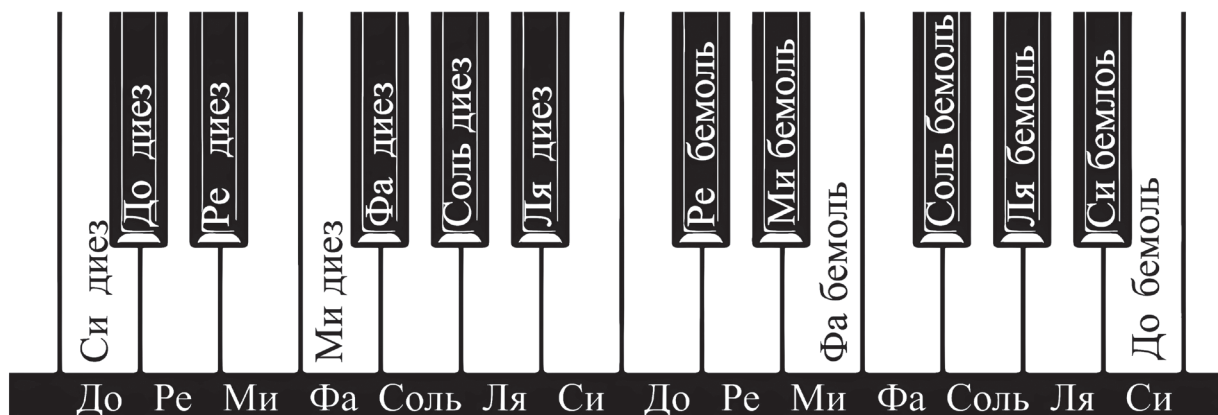
Клавиатура

1. Полутон — кратчайшее (самое близкое) расстояние между двумя звуками ($1/2$ т).
2. Если сложить два полутона, то получаем тон (1т).

3. **Альтерация** — это **повышение** или **понижение** звуков.

4. **Знаки альтерации:**

диез — знак, который **повышает** ноту на полутон

b **бемоль** — знак, который **понижает** ноту на полутон

⌵ **бекар** — знак **отмены** диеза или бемоля

× **дубль-диез** (двойной диез) **повышает** ноту на **тон**

bb **дубль-бемоль** (двойной бемоль) **понижает** ноту на **тон**

Профессор Фобурдон:

Внимание!

Знак пишется перед нотой (но в устной речи произносим наоборот).

Знак надо писать на той линейке, на которой пишется нота.

5. **Порядок диезов:** фа, до, соль, ре, ля, ми, си.

6. **Порядок бемолей:** си, ми, ля, ре, соль, до, фа.

фа, до, соль, ре, ля, ми, си

7. В диезных мажорных тональностях каждый **новый диез** — на VII ступени (чтобы найти тонику, надо от последнего диеза подняться на полутон; чтобы найти последний диез мажора, надо спуститься на полутон вниз).
8. В бемольных мажорных тональностях **тони́ка** — **предпоследний бемоль** (исключение Фа мажор, при ключе си-бемоль, запомни).
9. В минорных тональностях знаки определяем по параллельному мажору.

Знаки в тональностях

			До C	ля a				
Фа F	ре d			1		Соль G	ми e	
Си ^b B	соль g			2		Ре D	си h	
Ми ^b Es	до c			3		Ля A	фа [#] fis	
Ля ^b As	фа f			4		Ми E	до [#] cis	
Ре ^b Des	си ^b b			5		Си H	соль [#] gis	
Соль ^b Ges	ми ^b es			6		Фа [#] Fis	ре [#] dis	
До ^b Ces	ля ^b as			7		До [#] Cis	ля [#] ais	

Обрати внимание!

С большой буквы пишутся мажорные тональности,
с маленькой буквы — минорные тональности.

10. Энгармонизм — совпадение по высоте различных по написанию звуков, интервалов, аккордов, тональностей. Например, *до-диез* = *ре-бемоль*.

Юный Эрудит:

- 1) Каждую клавишу мы можем назвать тремя разными «именами», например, ми = ре-дубль-диез = фа-бемоль. Потренируйся на клавиатуре называть те или иные клавиши по-разному.
- 2) Только одна клавиша из двенадцати имеет два названия, найди её.

11. Тетрахорд — звукоряд из четырёх ступеней.

12. Консонанс — красивое, слаженное созвучие.

Диссонанс — резкое, напряжённое созвучие.

На консонансы и диссонансы мы делим интервалы и аккорды.

13. Лад — мажор и минор (система взаимоотношений устойчивых и неустойчивых ступеней).

14. Тональность — лад с определённой тоникой.

15. Транспонирование — перенесение музыкального произведения из одной тональности в другую.

16. Секвенция — повторение мотива от разных звуков.

Профессор Фобурдон:

Секвенция — важное выразительное средство в развитии мелодии и гармонии, играя и слушая музыку смело обращайся к следующим терминам.

Секвенция — повторение мелодической фразы или гармонического оборота на другой высоте.

Звенья секвенции — это повторяющиеся на разной высоте обороты.

Мотив секвенции — это первое звено.

Шаг секвенции — интервал, который образуется между начальными звуками соседних звеньев.

Пасса́ж по клави́шам:

1. В конструкции каких музыкальных инструментов есть клавиатура?
2. У каких музыкальных инструментов несколько клавиатур?
3. Правда ли, что существовал музыкальный инструмент «английская шахматная доска»?
4. Знаешь ли ты, что клавиатура клавесина «раскрашена» наоборот? Широкие клавиши в эпоху барокко были чёрного цвета, а узкие белого.

ПО СТУПЕНЬКАМ ГАММ К МУЗЫКАЛЬНЫМ ОТКРЫТИЯМ

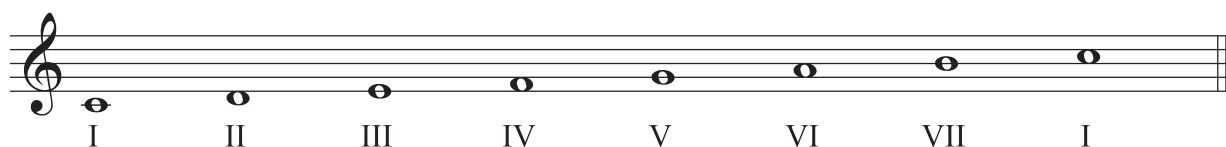
Старайся с юных лет распознавать тоны и лады.

Роберт Шуман

Гамма — звукоряд от тоники до тоники.

Звуки в гамме называются **ступенями** и подписываются **римскими цифрами**.

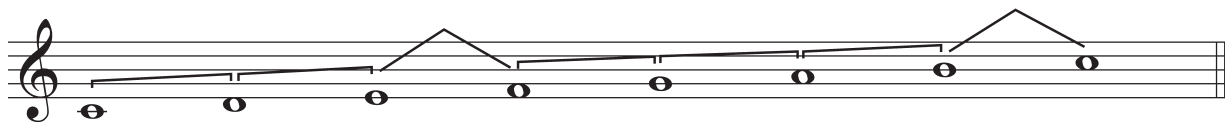
№1

Тоника — самый главный устойчивый звук и всегда первая ступень в гамме.

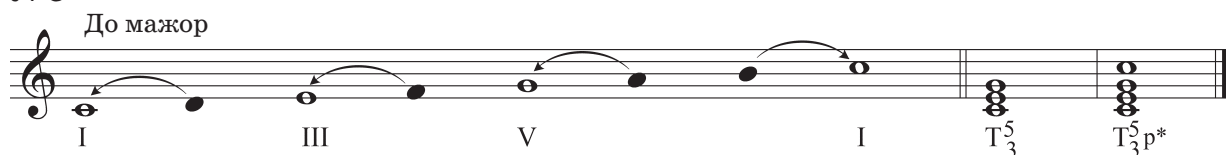
Строение мажорной гаммы: **два тона, полутон, три тона, полутон.**

№2

Устойчивые ступени — I, III, V. Вместе они образуют **тоническое трезвучие**, T_3^5 .

№3

Остальные ступени — II, IV, VI, VII — **неустойчивые**, их **разрешают**, переводят в устойчивые (нотный пример №3).

Вводные ступени — ступени, которые окружают тонику, VII и II (вводят в тонику).

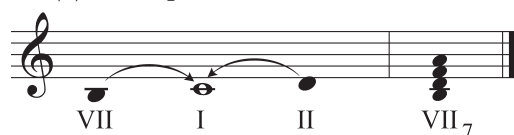
*Юный музыкант, с первого класса в мелодиях и аккордовых последовательностях мы встречаем развёрнутое тоническое трезвучие, это аккорд из четырёх звуков, в основе которого лежит трезвучие, а I ступень (нижний звук) повторяется на октаву выше.

**Устойчивые ступени пишем прозрачными нотами, неустойчивые ступени всегда закрашиваем.

Все неустойчивые ступени VII, II, IV, VI образуют вводный септаккорд VII₇ (начинается с вводных ступеней).

№4

До мажор

Полезные упражнения профессора Фобурдона,

развивающие ладотональные представления и доказывающие, что тоника играет главную роль в гамме, а устойчивые ступени — опора лада.

№5 До мажор попевки

№6 До мажор опевания

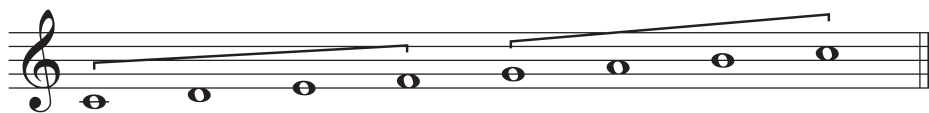
№7 До мажор фигурные опевания

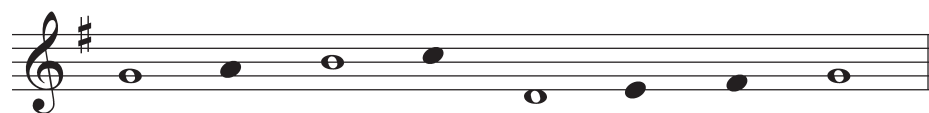

Любую гамму можно разделить на **два тетрахорда: нижний и верхний**. Нижний тетрахорд составляют I, II, III, IV ступени, а верхний — V, VI, VII и I ступень наверху (повторение тоники).

№8 До мажор

№9 Соль мажор

Подсказки профессора
Фобурдона:

Юный музыкант, по-
пробуй спеть гамму Соль
мажор или ля минор.

Легко ли тебе интони-
ровать во второй октаве? Умение де-
лать гамму на тетрахорды выручает
нас в этой ситуации, и верхний тетра-
хорд мы исполняем октавой ниже,
не напрягая голоса.

Юный Эрудит
делится знаниями:

Тетрахорд — звуко-
ряд из четырёх ступеней
в диапазоне квинты.

Слово это — греческого
происхождения и сложе-
но из двух корней: «тет-
ра» в переводе значит «че-
тыре», «хорда» — «стру-
на».

В Древней Греции, а за-
тем в средние века из те-
трахордов складывались
лады.

Главные ступени

I, IV, V ступени — главные ступени лада.

I — Тоника T t

IV — Субдоминанта S s

V — Доминанта D d

На главных ступенях мажора и минора строятся главные трезвучия.

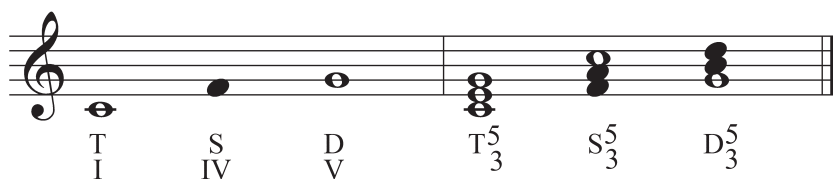
Тоническое трезвучие T_3^5 , t_3^5 строится на I ступени.

Субдоминантовое трезвучие S_3^5 , s_3^5 на IV ступени.

Доминантовое трезвучие D_3^5 , d_3^5 на V ступени.

В натуральном мажоре главные трезвучия мажорные, в натуральном миноре — минорные.

№10 До мажор

II, III, VI, VII ступени называются побочными.

VII и II — вводные ступени (восходящий вводный тон, нисходящий вводный тон).

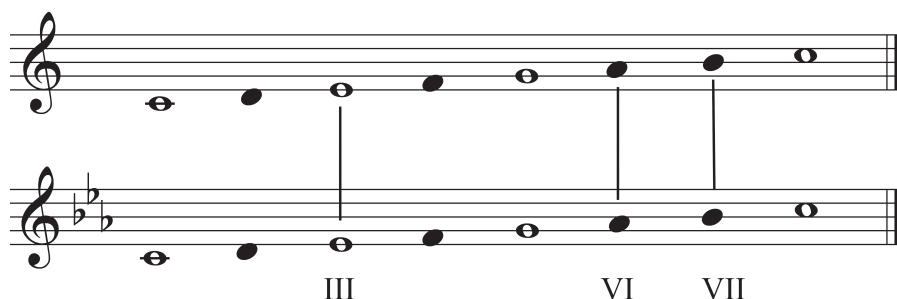
VI и III — медианты (нижняя медианта и верхняя медианта).

Одноимённые тональности — мажорные и минорные тональности, у которых одинаковые тоники, но разные знаки (До мажор — до минор, Ре мажор — ре минор и т.д.)

*В мажоре III, VI, VII ступени на полтона выше.

№11 До мажор, до минор

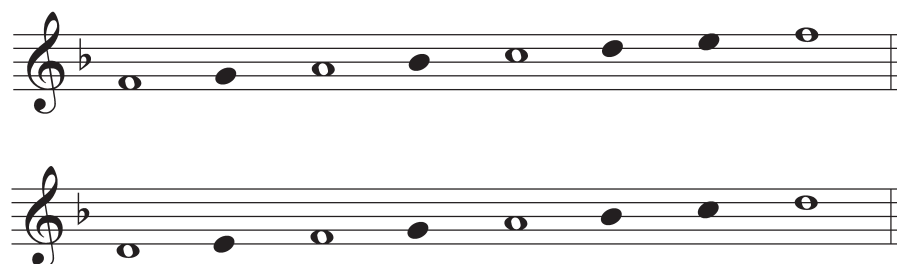
Параллельные тональности — мажорная и минорная тональности, у которых одинаковые знаки, но разные тоники.

Чтобы найти **параллельный минор**, надо от тоники мажора спуститься вниз на три ступени (на три полутона, на м.3).

Чтобы найти **параллельный мажор**, надо от тоники минора подняться вверх на три ступени (на 3 полутона, на м.3).

Примеры параллельных тональностей: Фа мажор — ре минор, Ля мажор — фа-диез минор, Си-бемоль мажор — соль минор.

№12 Фа мажор, ре минор

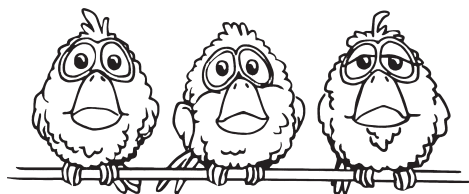

Три вида минора

Натуральный — знаки как в параллельном мажоре.

Гармонический — VII ступень повышается на полтона (вновь появившийся знак пишется перед нотой).

Мелодический — при движении вверх повышаются VI и VII ступени, при движении вниз возвращаются знаки натурального минора (знаки ставятся перед нотами).

№13 ля минор, ре минор

натуральный гармонический ув.2

мелодический

натуральный гармонический ув.2

мелодический

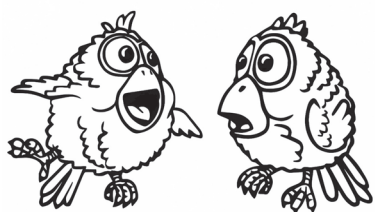
*Уважаемый музыкант, в нотной тетради ты, наверное, сокращаешь слова натуральный, гармонический, мелодический; так же поступим и мы, оставив буквы н., г., м. Например, ре-минор (г) — ре минор гармонического вида.

Три вида мажора

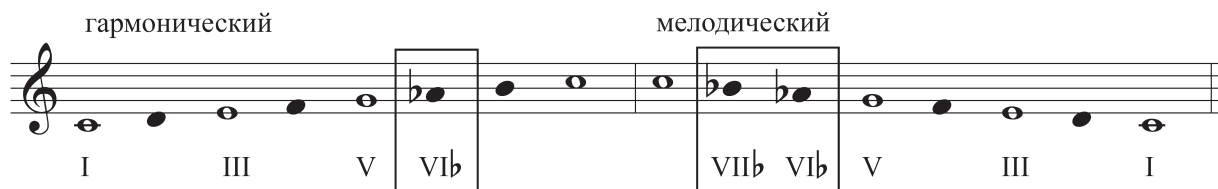
Натуральный (смотрите строение мажорной гаммы).

Гармонический — понижается VI ступень (знак ставится перед нотой). В гармоническом мажоре все аккорды субдоминантовой группы становятся минорными.

В мелодическом мажоре при движении вниз понижаются VII и VI ступени.

№14 До мажор

Средневековый монах Гвидо Аретинский прославился как реформатор музыкальной нотации. Он провёл первые нотные линейки, фиксирующие точную высоту фа и до, подчинил буквенные обозначения нот певческому диапазону и... разработал технику модуляций! Для занятий со своими учениками Гвидо использовал гимн святому Иоанну, покровителю певцов и музыкантов.

Вот текст первых четырёх строк:

Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
...muli tuorum

На ветхой от времени бумаге стёрся первый слог четвёртой строки. Читатель, вставь слог, с которого начинается эта строка. (Подсказка спрятана в этюде №2).

Буквенное обозначение тональностей

В музыке есть две системы обозначения высоты звука — слоговая и буквенная, основанная на латинском алфавите.

До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си
C c, D d, E e, F f, G g, A a, H h

Буквенная нотация исторически возникла намного раньше, чем запись на линейках и слоги, указывающие на тот или иной звук.

Уже в III веке до н.э. древние эллины записывали греческими и финикийскими буквами оды, гимны, дифирамбы.

Латинские ABCDEFGH заменили греческий алфавит только в XI веке. Сегодня с их помощью можно зафиксировать и звук, и аккорд, и тональность.

Буквенные обозначения нот широко используются в джазе и эстрадной музыке, но имеют свои особенности.

Видимо, давным-давно октавный звукоряд начинался с ноты ля, поэтому первой букве алфавита соответствует нота ля.

Для обозначения **диеза** к букве прибавляется **is** (Cis, fis).

Для обозначения **бемоля** к букве прибавляется **es** (Des, ges).

Буквенные обозначения имеют три **исключения**:

- **ми-бемоль** — Es, es;
- **ля-бемоль** — As, as;
- у **си-бемоль** собственная буква B, b.

Мажорный лад обозначается **dur** (лат. durus — твёрдый).

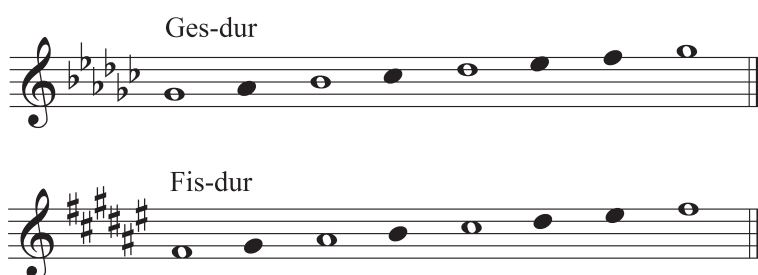
Минорный лад обозначается **moll** (лат. mollis — мягкий).

Если тональность **мажорная**, то название тоники пишут с **большой буквы**, если **минорная** — с **маленькой**, это правило распространяется и на слоговую систему.

Например, H-dur, Cis-dur, es-moll, соль минор, фа # минор, Re b мажор.

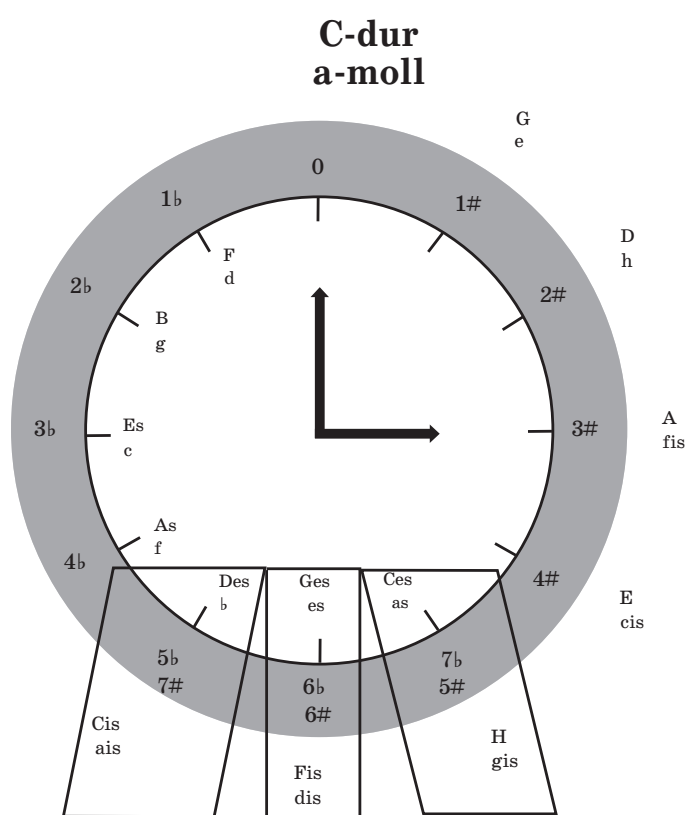
Энгармонически равные тональности — тональности одинаковые по звучанию, но разные по названию и написанию.

Сумма знаков в энгармонически равных тональностях равна **двенадцати**. Есть три пары мажорных и три пары минорных энгармонически равных тональностей:

Ре-бемоль мажор 5 $\flat$ До-диез мажор 7 $\sharp$	Соль-бемоль мажор 6 $\flat$ Фа-диез мажор 6 $\sharp$	Си мажор 5 $\sharp$ До-бемоль мажор 7 $\flat$
си-бемоль минор 5 $\flat$ ля-диез минор 7 $\sharp$	ми-бемоль минор 6 $\flat$ ре-диез минор 6 $\sharp$	соль-диез минор 5 $\sharp$ ля-бемоль минор 7 $\flat$

Квинтовый круг тональностей

Квинтовый круг образуют тональности, расположенные в порядке возрастания или убывания знаков при ключе.

Сочиняя поэму «Домик в Коломне», А.С.Пушкин с упоением воспекает октавы:

«...Я хотел
Давным-давно приняться за *октаву*»,
«Поэты Юга, вымыслов отцы,
Каких чудес с *октавой* ни творили».

Юный друг, почему поэт вдохновенно говорит про октавы, но молчит о септимах?

Кстати, октавы Пушкина воплотил в музыке И.Ф.Стравинский, сочинив оперу-буффа «Мавра».

В-А-С-Н — музыкальный мотив, звуки которого складываются в фамилию Бах. Это пример музыкальной монограммы. И.С.Бах неоднократно вплетал в музыкальную ткань своих трудов этот символический шифр (мотив совпадает с музыкально-риторической фигурой креста).

Монограммы Роберта Шумана (Robert Schumann) наполнены романтическим смыслом.

Тема ABEGG в одноимённых вариациях, «танцующие буквы» ASCH в фортепианном цикле «Карнавал» связаны с юношеской любовью композитора. «Карнавал» Шуман назвал «миниатюрными сценами на четырёх нотах».

Таинственные музыкальные буквы стали темой, а все номера выполняют роль вариаций.

Дорогой друг, посмотри на комбинации букв: это монограммы композиторов XX века.

1. DSCH.
2. SHCHED

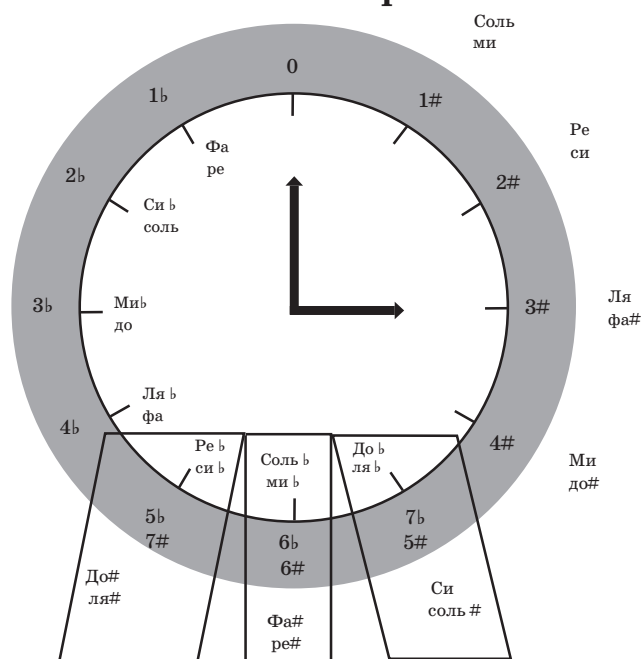

Хорошо темперированный клавир И. С. Баха — грандиозный цикл из 48 прелюдий и фуг в двух томах, охватывающий 24 мажорные и минорные тональности, расположенные в хроматической последовательности. Для своего времени этот опус был уникален.

В конце XVII века старший современник Баха, органист Веркмейстер изобрёл «хорошие темперации» для настройки клавесина и органа. Он разделил октаву на 12 равных полутонов, чуть «сузив» квинты. Звучание всех 24 тональностей стало приятно для слуха (до этого на клавесине, органе тональности с большим количеством знаков звучали фальшиво), музыканты получили возможность переходить из тональности в тональность.

Бах первым показал особые художественные возможности каждой тональности, равномерно-темперированный строй стал стандартом. Идея Баха получила продолжение во многих аналогичных циклах следующих веков, — это прелюдии Шопена, прелюдии и фуги Шостаковича, «Ludus tonalis» Хиндемита и т.д.

До мажор ля минор

При движении по часовой стрелке тоники диэзных тональностей «шагают» по чистым квинтам, и при ключе прибавляются диэзы. Двигаясь по квинтам вниз против часовой стрелки, мы видим, как накапливаются ключевые знаки бемольные тональности.

Взглянув на графическую схему квинтового круга, легко запомнить ключевые знаки тональностей и определить степень их родства (тональности первой степени родства располагаются рядом).

Юный музыкант, если ты нажмёшь на клавиши ладонью, кулаком, локтем, то получишь диссонирующую «гроздь» секунд. Этот необычный аккорд называют кластер (от англ. cluster — «гроздь»). Джузеппе Верди в опере «Отелло» (1887 год) с помощью кластеров изобразил бурю. Композиторы XX века смело обращались к этим дерзким дисгармониям.

Четвертитоновые кластеры звучат в произведении для струнного оркестра «Плач по жертвам Хиросимы» (1960 год), это сочинение польского композитора Кшиштофа Пендерецкого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru