

Содержание

Об авторах	13
Посвящение	14
Благодарность авторов	14
Введение	15
Об этой книге	15
На кого рассчитана эта книга	15
Абсолютный новичок	15
Студент-недоучка или любитель	16
Опытный исполнитель	16
Как построена эта книга	16
Часть I. Ритм: как отсчитывать размер	16
Часть II. Мелодия: партия, которую вы напевааете	16
Часть III. Гармония: как облечь музыку плотью	17
Часть IV. Форма: как устроена музыка	17
Часть V. Великолепные десятки	17
Пиктограммы, используемые в книге	17
Куда двигаться дальше	18
Ждем ваших отзывов!	18
Часть I. Ритм: как отсчитывать размер	19
Глава 1. Так что же такое теория музыки	21
Как теория поможет мне в музыке?	21
Старуха с линейкой	22
Зарождение теории музыки	22
Греки — первые теоретики	23
Клавиатура и нотная запись	24
Глава 2. Как считать ноты	27
Знакомьтесь: ритм	27
Нота и длительность	28
Вводная часть	28
Как выглядят ноты	29
Как определять и держать ритм	30
Целые доли	31

Половинные доли	31
Четвертные доли	32
Восьмые доли — и так далее	33
Ноты с точками и лиги	34
Ноты с точками	34
Залигованные ноты	34
А теперь все вместе	35
Глава 3. Сделай паузу	37
Целые паузы	37
Половинные паузы	38
Четвертные паузы	39
Восьмые паузы и так далее	39
Паузы с точками	40
А теперь все вместе	41
Глава 4. Музыкальные размеры	43
Знакомьтесь: нотный стан	43
Скрипичный и басовый ключи	43
Обозначение размеров	44
Такты	44
Простые размеры	45
Такты и счет в простом размере	46
Учимся считать в простом размере	48
Сложные размеры	48
Такты и счет в сложном размере	49
Учимся считать в сложном размере	50
Асимметричные размеры	51
Глава 5. Как сделать ритм естественным	53
Расстановка акцентов и синкопы	53
Общее правило расстановки акцентов	53
Синкопа: пропуск счета	54
Затакты	55
“Неправильные” ритмы: триоли и дуоли	56
Триоли	57
Дуоли	57
Глава 6. Темп и динамика	59
Как задать темп музыки	59
Метроном — не только для гипнотизеров	60
Обозначения темпа	61
Ускорение и замедление: изменения темпа	62
Динамика: громко и тихо	62
Изменения динамики	63
Другие знаки, обозначающие темп и динамику	64
Фортепианные педали	64
Обозначения динамических нюансов для других инструментов	65

Часть II. Мелодия: партия, которую вы напеваете	67
Глава 7. Нотный стан	69
Ключи	69
Скрипичный ключ	70
Басовый ключ	70
Фортепианный нотный стан и до первой октавы	71
Альтовый и теноровый ключи	71
Интервалы, полутона, целые тона и знаки альтерации	72
Как находить ноты на фортепиано и гитаре	75
Ноты на фортепиано	75
Ноты на гитаре	75
Ноты и буквы	77
Глава 8. Звучание инструментов и оттенки звука	79
Оттенки звучания	79
Атака	79
Тембр	80
Спад	80
Создание ансамбля: немного об акустике	81
Гармония	82
Глава 9. Полутона, целые тона, диезы и бемоли	83
Полутона	83
Целые тона	85
Часть III. Гармония: как облечь музыку плотью	87
Глава 10. Интервалы	89
Гармонические и мелодические интервалы	89
Количество: считаем линейки и промежутки	90
А теперь о качестве: большие, малые, чистые, уменьшенные и увеличенные интервалы	91
Примы, октавы, кварты и квинты	92
Чистые примы	93
Увеличенные примы	93
Октавы	93
Кварты	94
Квинты	96
Построение интервалов	96
Определение количественного содержания	97
Определение качества	97
Секунды, терции, сексты и септимы	98
Секунды	99
Терции	101
Сексты и септимы	102
Большие и чистые интервалы в мажорном ладу	104

Глава 11. Обозначения тональностей и квинтовый круг	105
Круг Пифагора	106
Квинтовый круг	107
Диезы: фа до соль ре ля ми си	108
Бемоли: си ми ля ре соль до фа	108
Определение мажорных тональностей	109
Определение минорных тональностей и параллельных миноров	110
Обозначения тональностей	110
До-мажор и ля-минор	111
Соль-мажор и ми-минор	111
Ре-мажор и си-минор	112
Ля-мажор и фа-диез-минор	112
Ми-мажор и до-диез-минор	113
Си-мажор (до-бемоль мажор) и соль-диез-минор (ля-бемоль-минор)	113
Фа-диез-мажор/соль-бемоль-мажор и ре-диез-минор/ми-бемоль-минор	114
Ре-бемоль-мажор/до-диез-мажор и си-бемоль-минор/ля-диез-минор	115
Ля-бемоль-мажор и фа-минор	116
Ми-бемоль-мажор и до-минор	116
Си-бемоль-мажор и соль-минор	116
Фа-мажор и ре-минор	116
Глава 12. Мажорные и минорные лады	117
Построение мажорных ладов	117
Мажорные гаммы на фортепиано и гитаре	118
Слушаем мажорные гаммы	120
Построение минорных ладов	121
Натуральный минор на фортепиано и гитаре	121
Гармонический минор на фортепиано и гитаре	122
Мелодический минор на гитаре и фортепиано	123
Слушаем минорные гаммы	125
Глава 13. Построение аккордов	127
Трезвучия	127
Основные тона, терции и квинты	128
Построение мажорных трезвучий	129
Построение минорных трезвучий	130
Построение увеличенных трезвучий	132
Построение уменьшенных трезвучий	133
Септаккорды	135
Построение больших мажорных септаккордов	135
Построение малых минорных септаккордов	136
Доминантсептаккорды (малые мажорные септаккорды)	136
Малые септаккорды с уменьшенной квинтой	137
Уменьшенные септаккорды	138
Большие минорные септаккорды	138

Трезвучия и септаккорды: познакомимся поближе	139
Ля	139
Ля-бемоль	140
Си	140
Си-бемоль	140
До	141
До-бемоль	141
До-диез	141
Ре	142
Ре-бемоль	142
Ми	143
Ми-бемоль	143
Фа	143
Фа-диез	143
Соль	144
Соль-бемоль	144
Расположение нот и обращения	144
Открытая и закрытая расстановка нот	145
Обращения аккордов	145
Глава 14. Последовательности	147
Диатонические трезвучия	147
Диатонические аккорды, хроматические аккорды и минорные лады	147
Последовательности трезвучий в мажорных тональностях	148
Последовательности трезвучий в минорных тональностях	150
Септаккорды	151
Сольные партии, сборники нот и гитарные табулатуры	152
А теперь все вместе: последовательность аккордов	153
Пара слов о модуляции	156
Глава 15. Кадансы	157
Автентические кадансы	158
Совершенный автентический каданс	159
Несовершенный автентический каданс	160
Плагальные кадансы	160
Ложные кадансы	161
Половинный каданс	162
Часть IV. Форма: как устроена музыка	165
Глава 16. Элементы формы	167
Форма и жанр	167
Ритм	168
Мелодия	169
Гармония	171
Музыкальные фразы	171

Музыкальные периоды	172
Части и формы	173
Одночастная форма (А)	174
Двухчастная форма (АВ)	174
Песенная форма (АВА)	174
Дугообразная форма (АВСВА)	175
Глава 17. Классические формы	177
Соната	178
Экспозиция	178
Разработка	178
Реприза	180
Рондо	182
Фуга	182
Симфония	183
Другие классические формы	185
Концерт	185
Дуэт	185
Этюд	186
Фантазия	186
Глава 18. Популярные формы	187
Блюз	187
12-тактовый блюз	188
8-тактовый блюз	188
16-тактовый блюз	189
24-тактовый блюз	189
32-тактовые блюзовые баллады и кантри	189
Рок	190
Поп: куплет-припев	190
Джаз	191
Часть V. Великолепные десятки	193
Глава 19. Шесть самых распространенных вопросов о теории музыки	195
Почему теория музыки так важна?	195
Если я уже могу что-то играть без всякой теории, зачем напрягаться и изучать ее?	195
Почему теория музыки так тесно связана с фортепианной клавиатурой?	196
Как читать знаки в ключе и определять, в какой тональности написано произведение?	196
Изучение теории музыки ухудшит мои импровизаторские способности?	197
Глава 20. Десять классных и полезных источников	199
Сайты	199
Dolmetsch Online	199
Comparative Arts: A Cyber-Ed Course	199

Open Directory Project	200
ClassicalWorks.com	200
Серия Smithsonian Folkways	200
Книги	201
Rough Guide to Classical Music, ed. by Joe Staines and Jonathan Buckley (Rough Guide—Penguin)	201
The Virgin Directory of World Music by Philip Sweeney (Owl Books/Henry Holt & Company)	201
American Mavericks, ed. Susan Key and Larry Roethe (University of California Press)	201
Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society, by Daniel Barenboim and Edward W. Said (Pantheon Books)	202
The Art of Practicing: A Guide to Making Music from The Heart, by Madeline Bruser (Bell Tower/Crown Books)	202
Глава 21. Девять музыкальных теоретиков, о которых вам следует знать	203
Пифагор, 582–507 до н.э.	203
Боэций, 480–524 н.э.	204
Герберт Аврилакский, он же папа Сильвестр II (950–1003)	205
Гвидо Д'Арещо, 990–1040	205
Никола Вичентино, 1511–1576	206
Христиан Гюйгенс, 1629–1695	206
Гарри Партч, 1901–1974	207
Карлхайнц Штокхаузен, род. 1928 г.	207
Роберт Муг, 1934–2005	208
Приложение А. Как работать с диском	209
Системные требования	209
Проигрыватель для аудиодисков	210
Компьютерный CD-ROM	210
Что содержится на диске	210
Приложение Б. Таблица аккордов	215
Приложение С. Словарь	253
Предметный указатель	256

Глава 3

Сделай паузу

В этой главе...

- Что такое пауза
- Как определять длительность пауз
- Чтение и счет нот и пауз попеременно

Иногда самое главное в разговоре — то, что не произносится вслух. Точно так же нередко именно ноты, которые вы *не играете*, придают оригинальность музыкальной пьесе.

Эти “беззвучные” ноты вполне резонно называются *паузами*. Когда в пьесе указана пауза, вам не нужно ничего делать, — пока она длится, просто считайте. Паузы особенно важны, когда вы записываете ноты, чтобы их читали другие, и когда вы читаете ноты сочинений других композиторов. Ведь именно благодаря паузам ритм пьесы становится более понятным, чем если бы использовались одни только ноты.

Паузы особо полезны в музыке, написанной для нескольких инструментов, потому что позволяют исполнителю без труда отсчитывать ритм и успевать за ансамблем, даже если его инструмент вступает позднее. Аналогично, в фортепианном произведении паузы подсказывают, когда следует снять с клавиш правую, левую или обе руки и прекратить играть.

Но не позволяйте названию ввести себя в заблуждение! Пауза в музыкальной пьесе — это вовсе не время отдыха. Если вы не будете внимательно считать доли в паузе так же, как делаете это при игре, то обязательно собьетесь с ритма и произведение просто “развалится”.

Если продолжить введенную в главе 2 аналогию с алфавитом, то паузы можно представить в виде пробелов между словами и предложениями. Если бы пробелов не было, то все слова слились бы в сплошную абракадабру.

На рис. 3.1 показаны соотношения длительности пауз: от целой паузы сверху до пауз длительностью в шестнадцатую долю в самом низу.

Целые паузы

Как и целая нота, целая пауза длится четыре счета (в самом распространенном размере 4/4; все, что вам нужно знать о размерах вы можете найти в главе 4). Как выглядит целая пауза, показано на рис. 3.2.

Целая пауза напоминает перевернутую шляпу с полями. Запомнить, что этот значок обозначает целую паузу, легко: представьте, что это шляпа, которую сняли и положили на стол, потому что целая пауза — самая длинная.

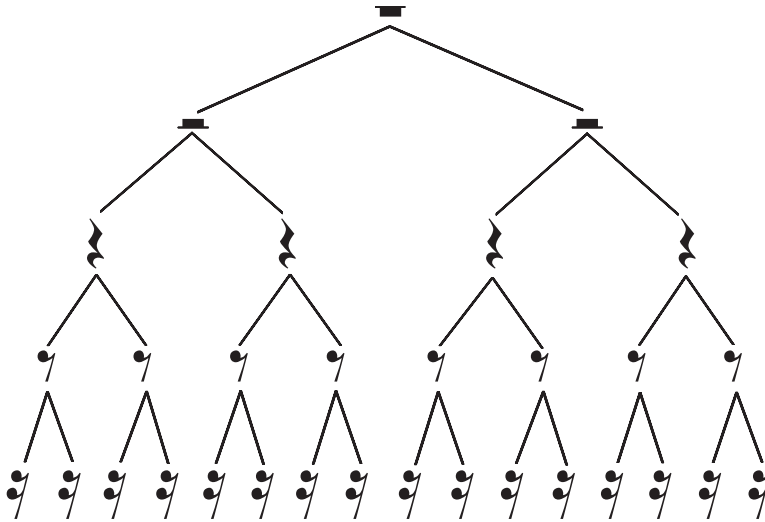

Рис. 3.1. Все ярусы этого “дерева пауз” имеют одинаковую длительность. На верхушке находится целая пауза, под ней — половинные паузы, затем — четвертные, ниже паузы длительностью в восьмую и шестнадцатую доли

Уставшему музыканту встретить двойную целую паузу (показанную на рис. 3.3 и встречающуюся крайне редко) еще приятнее, чем одинарную. Если в песне на 4/4 вы увидите двойную целую паузу, значит, вам не нужно ничего играть целых восемь счетов.

Рис. 3.2. Целая пауза похожа на перевернутую шляпу с полями

Рис. 3.3. Двойная целая пауза встречается редко, но на всякий случай запомните, как она выглядит

Половинные паузы

Вы, наверное, уже догадались, о чем пойдет речь дальше. Если (в размере четыре четверти) целую паузу надо держать четыре счета, то половинная длится два счета. Половинные паузы выглядят так, как показано на рис. 3.4.

Значок половинной паузы тоже напоминают шляпу, только полями вниз, потому что половинная пауза вдвое короче целой и потому нет времени снять шляпу и положить на стол.

Взгляните на ноты и паузу, изображенные на рис. 3.5.

Если бы вам пришлось просчитать ритм музыки, записанной на рис. 3.5, то звучало бы это так:

ХЛОП два три четыре ХЛОП два раз два

Рис. 3.4. Половинная пауза вдвое короче целой паузы

Рис. 3.5. Целая нота, половинная нота и половинная пауза

Напомним, что во время пауз не нужно хлопать (а также играть на инструментах или петь). Нужно только считать про себя. Главное — запомните, что, пока держите паузу, играть не нужно.

Четвертные паузы

Чувствуете, к чему мы клоним? Разделите целую паузу на четыре или половинную паузу на два — и получите четвертную паузу. Четвертная пауза длится вчетверо короче целой и выглядит так, как показано на рис. 3.6.

На рис. 3.7 показана целая и половинная ноты, разделенные двумя четвертными паузами.

Рис. 3.6. Четвертная пауза выглядит как закорючка и означает молчание длительностью в четвертную долю

Рис. 3.7. Две четвертных паузы, вставленные между нотами

Чтобы прохлопать ритм, показанный на рис. 3.7, нужно считать так:

ХЛОП два три четыре раз два ХЛОП четыре

Восьмые паузы и так далее

Паузы длительностью в восьмую, шестнадцатую и тридцать вторую долю легко распознать, потому что у соответствующих значков сверху есть маленькие изогнутые флажки, отдаленно напоминающие флажки (хвосты) на нотах. Восьмая доля (см. главу 2) изображается с хвостом на штите, и у восьмой паузы на штите тоже есть хвостик. У шестнадцатых пауз, как и у шестнадцатых долей, по два хвоста. (Реже встречаются тридцать вторые ноты с тремя хвостами; угадайте сколько флажков у тридцать второй паузы.)

Пауза длительностью в восьмую долю изображена на рис. 3.8.

Если вы хорошо усвоили материал о восьмых долях из главы 2 (предположим, вы ее прочли), то догадываетесь, что восьмые паузы непросто просчитать, как и восьмые ноты. Восьмая пауза вдвое короче четвертной и обычно на нее приходится меньше одного счета (глава 4 посвящена размерам, которые определяют, сколько ударов длится нота или пауза). В целой паузе восемь восьмых пауз.

Купите метроном — он поможет вам считать не только ноты, но и паузы. Кроме того, с его помощью вам будет гораздо проще разобрать музыкальное произведение. В большинстве случаев предполагается, что четверть равна одному удару метронома, но вместо того, чтобы представлять себе половину удара, вы можете присвоить удару длительность восьмой доли. Тогда четверть будет равняться двум ударам, половина — четырем, а целая нота — восьми ударам. Соотношение между нотами и паузами разной длительности всегда остается постоянным, независимо от того, сколько ударов в целой ноте.

Шестнадцатая пауза выглядит так, как показано на рис. 3.9. Ее длительность составляет одну шестнадцатую целой паузы. Иными словами, в целой паузе шестнадцать шестнадцатых пауз.

Тридцать вторая пауза, которая вам, наверно, никогда не встретится, выглядит так, как показано на рис. 3.10.

Рис. 3.8. У восьмой паузы есть стиль и один маленький изогнутый хвостик (флажок)

Рис. 3.9. Шестнадцатая пауза встречается редко и изображается с двумя изогнутыми хвостами

Рис. 3.10. Тридцать вторая пауза встречается крайне редко и изображается с тремя изогнутыми хвостами

Длительность тридцать второй паузы равна одной тридцать второй целой паузы. Другими словами, в целой паузе тридцать две тридцать вторых паузы.

Паузы с точками

В отличие от нот, паузы никогда не соединяются лигами для удлинения, так что не пытайтесь искать заливованные паузы. Но иногда к паузам добавляются точки, увеличивающие их длительность. Как и в случае в нотами, если вы видите паузу с точкой, то первоначальная длительность паузы увеличивается в полтора раза.

На рис. 3.11 изображена половинная пауза с точкой.

Четвертная пауза с точкой продлевается на половину четвертной паузы.

Если после паузы стоят две точки, как показано на рис. 3.12, то первоначальная длительность такой паузы увеличивается еще на четверть. К счастью, вы почти наверняка никогда не встретитесь с паузой, после которой стоят две точки.

Рис. 3.11. Половинную паузу с точкой нужно держать на протяжении половинной паузы и еще половины половинной паузы

Рис. 3.12. Паузу с двумя точками днем с огнем не сыщешь

А теперь все вместе

Лучший способ понять, как паузы влияют на пьесу, — перемешать их с нотами. Во избежание путаницы в следующих упражнениях мы используем только четвертные паузы.

Пять упражнений, показанных на рис. 3.13–3.18, предназначены для того, чтобы вы могли про себя отсчитывать ритм и автоматически фиксировать в голове длительность каждой ноты и паузы. Каждое упражнение содержит три группы по четыре счета.

Выполняя упражнения, нужно хлопать в ладоши, если написано ХЛОП, и считать вслух. Начинайте считать и вступайте после четвертого счета.

Рис. 3.13. ХЛОП ХЛОП ХЛОП ХЛОП | раз два три четыре | ХЛОП два три ХЛОП

Рис. 3.14. Раз два три четыре | ХЛОП два ХЛОП четыре | ХЛОП два три ХЛОП

Рис. 3.15. Раз ХЛОП три ХЛОП | раз два три четыре | ХЛОП два три ХЛОП

Рис. 3.16. Раз два ХЛОП ХЛОП | раз два три четыре | ХЛОП ХЛОП ХЛОП четыре

Рис. 3.17. Раз два три четыре | ХЛОП два три ХЛОП | раз два ХЛОП ХЛОП