

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга, которую вы держите в руках, посвящена элементарной теории музыки. Она предназначена само-му широкому кругу читателей, но особенно тем, кто активно осваивает музыкальный инструмент, делая это по наитию, «опытным» путем. На самом деле такая ма-нера учиться музыке тоже приносит свои плоды, и это далеко не бесполезно. Но одно дело — замечательно иг-рать понравившиеся аккорды или мелодии (или даже все вместе), не осознавая их сути, а просто запоминая «нужные» клавиши, а совсем другое — знать, как это получилось, что с этим делать, а главное, использовать эти знания в музицировании. Одним словом, владеть системой знаний и подчинять их творческому вдох-новению.

Данная книга может служить как дополнением к ос-новным учебникам в музыкальной школе, так и серь-езным подспорьем уже взрослым любителям музыки, желающим самостоятельно привести свои разрознен-ные познания в музыкальной теории в систему. Иг-рать на музыкальном инструменте по этой книге вы не научитесь, это, по сути, своеобразная «шпаргалка», включающая в себя основные музыкальные понятия и законы классической теории музыки.

Сразу хочется уточнить один принципиальный мо-мент. Я долго размышлял над вопросом, раскрывать ли здесь особенности и свойства джазовой гармонии, и в итоге решил этого не делать. Классическая гар-мония, свод музыкальных законов сформировались в Европе задолго до того, как к нам через океан ворвал-ся демократический и многоликий джаз. Безусловно,

в джазе есть свои законы, своя специфика и свои правила. Многие практически «совпадают» и с традиционной европейской школой. Тем не менее в данном издании речь идет сугубо о классической теории музыки, так сказать, ее академической основе. И вся логика подчинена ей. Это сделано осознанно, дабы не путать читателя и не перегружать информацией. Джазовая гармония — тема, заслуживающая отдельного пособия.

Итак, речь пойдет о законах музыки. Да, именно о законах. Безусловно, музыка — это способ выражения чувств, эмоций, и, как кажется на первый взгляд, точной наукой ее вряд ли можно назвать. Однако это ошибочное мнение. Музыка тоже подчиняется определенным правилам, которые сложились в результате многовековой народной и академической музыкальной практики.

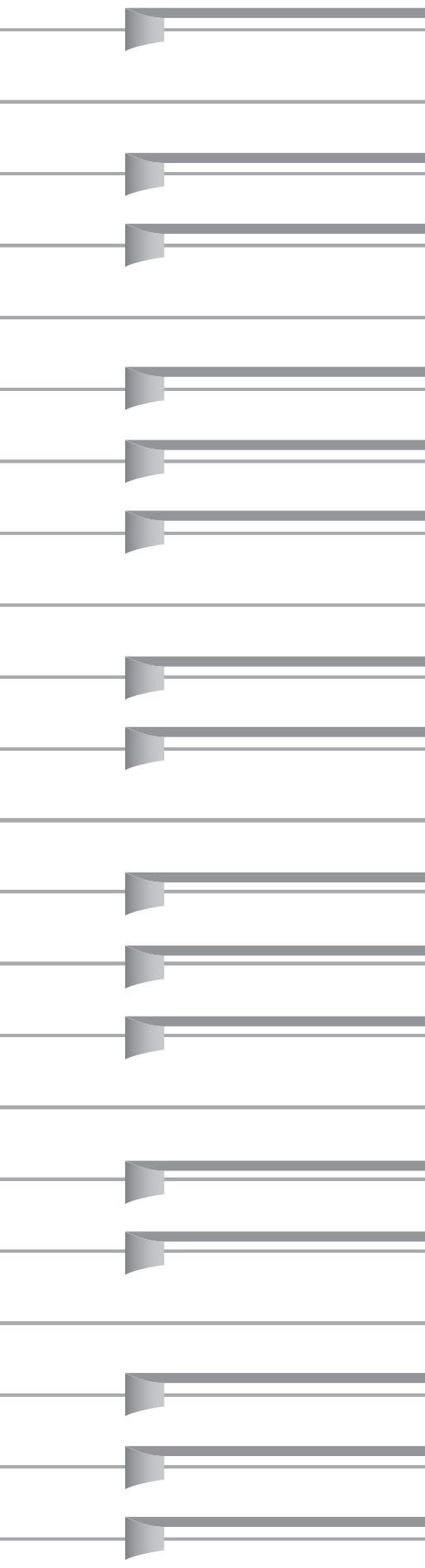
Эти правила, законы, традиции и их система сформированы и изложены в музыкально-теоретических дисциплинах; начальная из них — элементарная теория музыки. Собственно говоря, поэтому, несмотря на попытку максимально доступно и «демократично» объяснить ту или иную тему, эта книга знакомит с множеством специфических терминов (без которых невозможна никакая точная наука, а теория музыки — наука не менее точная, чем математика), которые нужно будет попросту заучить.

Материал разбит на три главы и представлен в каждой из них по разделам. Однако

читателю следует помнить, что, несмотря на разделение материала, представленные правила музыкальной теории существуют в музыке неразрывно, взаимодействуют между собой и часто вытекают одно из другого. Как уже упоминалось, это довольно сложная наука, требующая внимания и усердия. Поэтому не отчаивайтесь, если при попытке реализовать только что освоенную тему на практике ожидаемого результата нет. Система сформируется постепенно, вместе с умением сознательно анализировать, вместе с изучением и осознанием разнородных сведений. С опытом, в конце концов. Можно в какой-то степени сравнить постижение музыкальных законов с изучением иностранного языка.

Помимо попытки системно представить сам материал, данная книга призвана прежде всего помочь вам в достижении творческих целей, научить сознательнее воспринимать музыкальный текст, улавливая определенные свойства слышимого, понимать логику построения музыкальной формы, грамотно применять законы музыкальной гармонии. Чтобы изучение курса основ музыкальной теории принесло вам практическую пользу, недостаточно общего, беглого ознакомления с его основными положениями, для этого необходимо сравнительное, терпеливое и неторопливое изучение предмета.

Надеюсь, вы не передумали, запаслись усидчивостью и терпением и преисполнены энтузиазма. Дерзайте, и у вас все получится!

глава 1

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. БАЗОВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

Что такое звук и его свойства. Музыкальная система: звукоряд, его основные ступени и их названия. Октава. Названия октав

Начнем с самого важного. Задайте себе простой вопрос: без чего не существовало бы музыки как таковой? Ответ достаточно очевиден — без звуков. Человеческое ухо ежесекундно слышит и воспринимает звуки окружающего нас мира. Музыка тоже состоит из звуков, и воспринимаем мы ее изначально ушами. Однако это не просто набор, хаос шумов. Эти звуки взаимосвязаны между собой. Итак, **музыка** — набор звуков, приведенный в уникальную стройную систему, подчиняющийся определенным законам и при прослушивании вызывающий у человека определенное эмоциональное состояние. Пока назовем эту систему условно — «музыкальное произведение». Теперь попробуем разобраться в понятии «звук».

Итак, слово «звук» имеет два значения: первое — звук как физическое явление; второе — звук как ощущение. Они тесно взаимосвязаны.

С точки зрения физики звук возникает при вибрации какого-либо упругого тела, например струны: в окружающем его воздухе возникают колебания давления, которые распространяются в пространстве, благодаря определенным упругим свойствам воздуха.

В физике такие колебания имеют свое название — звуковые волны. Они распространяются от источника звука по всем направлениям (то есть каждая отдельная волна представляет собой быстро расширяющуюся «зону» повышенного или пониженного давления).

Звуковые волны улавливаются слуховым органом и вызывают в нем раздражение, которое сразу же передается по нервной системе в головной мозг, создавая таким образом ощущение звука.

Мы воспринимаем огромное количество звуков окружающего мира. При этом следует отметить, что далеко не все звуки одинаково используются в музыке. В музыкальной теории принято различать звуки музыкальные и звуки шумовые.

Отличительная особенность шумовых звуков в том, что они не имеют определенной высоты звучания, например, шум ветра, скрип двери, треск костра. Тем не менее существуют шумовые инструменты, которые имитируют какой-либо природный шумовой звук. Такие инструменты применяются лишь с целью придания музыке определенного колорита путем подчеркивания ритма. К таким инструментам относятся почти все ударные: треугольник, малый барабан, разнообразные виды тарелок, большой барабан и др. У разных народностей свои шумовые инструменты, и в целом в мировой музыкальной культуре их великое множество. К слову, если у вас есть под рукой синтезатор, вы

наверняка найдете целую секцию всевозможных шумовых «примочек». В этом есть определенная условность, так как многие шумовые инструменты имеют высотность, которую можно определить. Однако на них невозможно исполнить мелодию, что, собственно, и является их отличительной особенностью. Как уже говорилось выше, они придают шарм музыкальному произведению.

В музыкальной теории принято определять в звуке следующие свойства:

- высоту;
- громкость;
- тембр;
- длительность.

Теперь поговорим о каждом свойстве музыкального звука подробнее.

Снова из физики: **высота** звука определяется частотой колебаний вибрирующего тела. Чем чаще колебания, тем выше звук, и наоборот.

Громкость же звука определяется энергией тех же колебательных движений, то есть амплитудой колебаний. Чем шире амплитуда колебаний, тем громче звук, и наоборот.

Тембром называется качественная сторона звука, другими словами — его окраска. Для определения особенностей тембра музыканты применяют слова из области поэзии, своеобразные термины-метафоры, тем самым сближая описание музыки с поэзией. Собственно, это неудивительно. Вы прекрасно понимаете, что музыка и поэзия практически неразрывны (самый просто пример — жанр песни). Так вот, говоря о тембре звука, часто используют такие сравнения, как, например: звук певучий, или звенящий, или мягкий и т. д. Насколько хватит фантазии и богатства русского языка. И здесь мы сразу делаем логический вывод: каждый инструмент или человеческий голос обладает характерным для него тембром и даже один инструмент способен издавать звук различной окраски.