

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Е. Ю. Личман

**ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ И
ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ**

Павлодар, 2010

УДК 781:37
ББК 85.31

Утверждено в печать Ученым советом
Павлодарского государственного педагогического института

Рецензенты:

Азамат Т. - кандидат педагогических наук, ст. преподаватель кафедры теории и методики музыкального образования Павлодарского государственного педагогического института.

Крылова Н.Ф. - кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова.

Л 66 Личман Е. Ю.

Элементарная теория музыки и основы творческого музицирования. Учебно-методическое пособие / Е.Ю. Личман - Павлодар: ПГПИ, 2010. - 48 с.

В учебно-методическом пособии освещается круг вопросов, связанных с изучением основных элементов музыки; даны методические рекомендации по формированию навыков творческого музицирования. Адресовано студентам, обучающимся по специальности «Музыкальное образование» в качестве основного материала по дисциплине основы теории музыки.

ББК 85.31

©Е.Ю. Личман, 2010
©ПГПИ, 2010

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для студентов музыкальных колледжей и высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Музыкальное образование».

Содержание учебно-методического пособия подчинено логике тем дисциплины основы теории музыки и изложено по следующему принципу:

- в первом разделе дается краткая теоретическая формулировка основных понятий элементарной теории музыки;
- во втором разделе предлагаются методические рекомендации по практическому освоению музыкальной грамоты и чтению нотного текста на фортепиано;
- в третьем разделе следует учебный материал, способствующий освоению и развитию навыков творческого музицирования.

Каждая тема завершается заданиями. Подобное построение отдельных разделов предлагается впервые.

Отличительной особенностью данного учебно-методического пособия является отсутствие обширных пояснений и необходимая наглядность.

Порядок изложения тем полностью соответствует установившейся в отношении данной дисциплины практике работы и содержанию типовой программы для высших учебных заведений.

РАЗДЕЛ I ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Тема 1 Звук и его свойства

§ 1 Физическая основа звука

Слово - звук определяет 2 понятия: первое - звук как физическое явление; второе - звук как ощущение.

1. В результате вибрации (колебания) какого-либо упругого тела, например, струны, возникает волнообразное распространение продольных колебаний воздушной среды. Эти колебания называются звуковыми волнами. Они распространяются от источника звука по всем направлениям (шарообразно).

2. Звуковые волны улавливаются слуховым органом и вызывают в нем раздражение, которое передается по нервной системе в головной мозг, возбуждая ощущение звука.

§ 2 Свойства и качества звука

Свойствами звука называют объективно присущие ему физические особенности, а именно – частоту колебаний, их продолжительность, амплитуду и состав колебаний.

Мы воспринимаем большое количество звуков. Но не все звуки используются в музыке. Наш слух различает звуки музыкальные и звуки шумовые.

Шумовые звуки не имеют точно выраженной высоты, поэтому не могут быть использованы в музыке.

Отражение физических свойств звука в наших ощущениях есть качества звука. К качествам относятся – высота, длительность, громкость, тембр.

Высота звука зависит от частоты колебаний вибрирующего тела. Чем чаще колебания, тем выше звук, и наоборот. Высота звука может быть выражена с разной степенью ясности: 1) звуки, имеющие ясно выраженную высоту; 2) звуки, не имеющие ясно выраженной высоты, производимые различными шумящими и звенящими инструментами, применяются в музыке ограниченно.

Громкость звука зависит от энергии колебательных движений, т.е. от размаха колебания тела – источника звука. Чем шире амплитуда колебания, тем громче звук.

Тембр звука - это качественная сторона звука, его окраска. Различие тембров зависит от состава частичных тонов (натуральных признаков), которые присущи каждому звуку. Частичные тоны (или обертоны) образуются вследствие сложной формы звуковой волны.

Длительность звука зависит от продолжительности колебаний источника звука.

§ 3 Музыкальная система. Основные ступени звукоряда

Совокупность употребительных в музыке звуков определенной высоты образует музыкальную систему. Эта система является результатом длительно развивающейся музыкальной практики человеческого общества. В основу данного курса положена система, принятая в европейской, а также классической русской музыке.

Музыкальная система, положенная в основу современной музыкальной практики, представляет собой ряд звуков, находящихся в определенных высотных взаимоотношениях. Музыкальная система сложилась, прежде всего, в результате певческой практики. Поэтому большая часть системы является звуками, высота которых доступна человеческому голосу.

Расположение звуков системы по высоте называется звукорядом, а каждый звук его ступенью. Полный звукоряд музыкальной системы включает в себя 88 различных звуков, которые наиболее наглядно обобщаются на фортепиано.

Ступенью называется звук музыкальной системы. Основным ступеням звукоряда музыкальной системы присвоено семь самостоятельных названий: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Основным ступеням соответствуют звуки, которые извлекаются на белых клавишах фортепиано. Семь названий основных ступеней периодически повторяются в звукоряде и таким образом охватывают собой звуки всех основных ступеней.

Расстояние между звуками одинаковых ступеней называется октавой. Также октавой называется и часть звукоряда, в состав которой входят все семь основных ступеней. Началом октавы принято считать звук до. Название октав от низких к высоким следующее: субконтроктава, контроктава, большая октава, малая октава, первая октава, вторая октава, третья октава, четвертая октава и пятая октава.

§ 4 Музыкальный строй

Строем называется абсолютная высота звуков музыкальной системы. В общепринятой музыкальной системе каждая октава делится на 12 равных частей – полутонов. Такой музыкальный строй называется темперированным. Он отличается от натурального звукоряда тем, что все полутоны в нем равны. Полутоном является самым узким расстоянием между звуками музыкальной системы. Расстояние, образованное двумя полутонами, называется целым тоном.

Каждая основная ступень звукоряда может быть повышена или понижена. Звуки, соответствующие повышенным и пониженным ступеням, считаются производными. Поэтому названия производных ступеней происходят от основных ступеней. Повышение основных ступеней на полтона обозначается, словом диез. Понижение основных ступеней на полтона обозначается, словом бемоль. Повышение на два полутона – словами дубль-диез. Понижение на два полутона словами дубль-бемоль. Повышение и понижение основных ступеней называется *альтерацией*.

Равенство ступеней, одинаковых по высоте, но различных по названию, называется энгармонизмом звуков.

Кроме слоговых названий звуков, в музыкальной практике употребляется способ буквенного обозначения звуков, основанный на латинском алфавите. Семь основных ступеней обозначаются так: С – до, D – ре, E – ми, F – фа, G – соль, A – ля, H – си, В – си-бемоль. Для обозначения производных ступеней к буквам прибавляются слоги: is – диез, isis – дубль диез, es – бемоль, eses – дубль бемоль.

Вопросы для подготовки:

1. Что мы подразумеваем под словом звук?
2. Какими качествами обладает музыкальный звук?
3. Какие звуки мы называем низкими, высокими?
4. Что такое натуральный звукоряд?
5. Сколько основных ступеней в звукоряде?
6. Что такое октава? Перечислить название всех октав.
7. Что такое музыкальный строй?
8. Что такое полутон, целый тон?
9. Какие ступени называются производными?
10. Что означает диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль?
11. Что такое альтерация?
12. Какие бывают целые тоны и полутоны?
13. Что такое энгармонизм звука?
14. Как называются и обозначаются основные ступени по буквенной системе?

Рекомендуемая литература:

1. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. – С. 5-14.
2. Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. – С. 5-16.

Тема 2 Нотное письмо

§1 Нота, нотный стан, длительности нот

Нотным письмом называется исторически сложившаяся система записи звуков особыми знаками – нотами. Для обозначения звука принят овал, внутри пустой или закрашенный. Овал, обозначающий звук, называется нотой. Для обозначения длительностей к кружкам прибавляются вертикальные палочки (штили), хвосты и ребра – прямые горизонтальные линии для связывания коротких длительностей в группы. Для определения высоты звука ноты размещаются на нотном стане (нотоносце), состоящем из пяти параллельных линий, представляющих вместе одну нотную строку. Счет линиям ведется снизу вверх. В начале нотного стана ставится вертикальная черта, соединяющая все пять линий. Она называется начальной чертой. Ноты пишутся на нотном стане, на линиях и между линиями. Также применяются добавочные линии для отдельных нот, которые пишутся над нотным станом и под ним.

За линиями и промежутками нотного стана закрепляется определенная высота звуков посредством знака, который называется ключом. Ключ ставится вначале нотного стана на одну из основных линий так, чтобы она пересекала его в центре. Ключ закрепляет за нотой, стоящей на этой линии, высоту определенного звука, от которого устанавливается положение других звуков на нотном стане. В настоящее время используется три ключа: скрипичный, басовый, теноровый.

§2 Основные знаки, увеличивающие длительности нот и сокращения нотного письма

Кроме основных длительностей в нотном письме применяются знаки, увеличивающие длительности. К ним относятся: точка, увеличивающая длительность на половину. Две точки, увеличивающие длительность на ее половину и еще четверть ее основной длительности. Лига, связывающая стоящие рядом нотные длительности одинаковой высоты. Фермата, знак, обозначающий неограниченное временем увеличение длительности. Фермата ставится над нотой или под нотой.

Паузы – это перерыв в звучании. Продолжительность пауз измеряется такими же длительностями, как и звуки.

На нотном стане можно записать два самостоятельных голоса. В этом случае палочки для каждого голоса пишутся в разные стороны.

Музыка для фортепиано пишется на двух нотных строках, которые объединяются вначале фигурной скобкой, которая называется акколадой. Для ансамблей различного состава без фортепиано и для оркестра применяется прямая скобка, соединяющая собой все ноты ноты.

Форма записи музыки для хора, струнного квартета, различных ансамблей и оркестра называется партитурой.

Для упрощения и сокращения нотного письма применяется ряд знаков: реприза, употребляется для повторения какой-либо части музыкального произведения, сенио, вольта, тремоло и т.д.

Вопросы для подготовки:

1. Что называется нотным письмом?
2. Что такое нота?
3. Как называются пять линеек, на которых пишутся ноты?
4. В каком порядке ведется счет линеек ноты?
5. Как изображаются нотами различные длительности?
6. В каком порядке ведется счет добавочных линеек?
7. Что такое начальная черта?
8. Что такое добавочные линии?
9. Что обозначает слово ключ в нотном письме?
10. Какие вы знаете ключи и для чего они нужны в музыке?
11. Что такое знаки альтерации?
12. Что такое диез, бемоль, бекар и как они пишутся?
13. Какие существуют знаки увеличения длительностей?

14. Что означает пауза?
15. Как и где пишутся паузы?
16. Какое существует правило для записи двухголосия на одном стане?
17. Что такое акколада?
18. Как записывается музыка для голоса с фортепиано, хора?
19. Как называется форма записи музыки для хора, ансамбля, оркестра?
20. Какие применяются знаки для сокращения нотного письма?

Рекомендуемая литература:

1. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. – С. 19-32.
2. Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. – С.16-23.

Тема 3 Ритм и метр

§ 1 Ритм. Основное и произвольное деление длительностей

Ритмом называется соотношение длительностей звуков в их последовательности.

В музыке происходит чередование длительностей звуков, вследствие которого между ними создаются различные временные соотношения. Объединяясь в определенных последовательностях, длительности звуков образуют ритмические группы, из которых складывается ритмический рисунок музыкального произведения. В музыке применяются длительности основного деления это – целые, половинные, четвертные, восьмые, шестнадцатые и т.д. Длительности, образующиеся от произвольного деления основных длительностей на любое количество равных частей, это: триоли, квинтоли, септоли, дуоли, квартоли.

§ 2 Метр, размер, такт

В музыке звуки организованы во времени. Чередование звуков равными по времени долями образует в музыке равномерное движение, пульсацию. В этом движении звуки некоторых долей времени выделяются ударениями, которые называются акцентами.

Доли, на которые приходятся акценты, называются сильными, доли, не имеющие акцентов, слабыми.

Равномерное чередование сильных и слабых долей во времени называется метром.

Доля метра может быть выражена различной длительностью. Выражение долей метра различными длительностями называется *размером*. В нотном письме размеры обозначаются двумя цифрами и ставятся при ключе одна под другой. Верхняя цифра обозначает количество метрических долей, нижняя длительность, которой выражена доля метра в данном размере.

Отрезок произведения от одной сильной доли до другой называется тактом.

В нотной записи такты отделены друг от друга вертикальной чертой поперек нотного стана. Она называется тактовой чертой. Тактовая черта ставится перед сильной долей каждого такта. Если музыка начинается со слабой доли, то вначале образуется неполный такт, который называется затакт.

Двухдольные и трехдольные метры и размеры, имеющие одну сильную долю, называются простыми.

От слияния простых однородных метров образуются сложные метры. Сложный метр имеет несколько сильных долей времени, которые соответствуют количеству простых метров входящих в него. Все размеры, выражающие сложные метры, тоже называются сложными размерами. От слияния двух или нескольких простых разнородных размеров образуются смешанные размеры или метры.

Переменные размеры происходят в случае применения в процессе произведения нескольких разных размеров.

Ритмическая последовательность, при которой происходит несовпадение ритмического и метрического акцентов, называется синкопой.

§ 3 Понятие группировки в музыке. Правила группировки

Группировка - это разделение в такте нотных знаков на группы соответственно строению размера. Группировка выполняется посредством объединения длительностей в группы (связанные общими ребрами), а также посредством связывания длительностей лигой, объединяющей ноты одной высоты. Применяется группировка для облегчения чтения нот.

Правила группировки в сложных размерах заключаются в отделении друг от друга простых размеров, входящих в сложный размер.

Паузы группируются по тем же правилам, только без применения лиг.

Вопросы для подготовки:

1. Что такое ритм?
2. Как соизмеряются ноты между собой?
3. Как соизмеряется половинная с остальными нотами? (Во сколько раз она меньше целой, больше четверти, восьмой, шестнадцатой). Расскажите аналогично о четверти и восьмой.
4. Что такое метр?
5. С каким счетом связана в музыке сильная доля времени?
6. Что такое размер?
7. Как обозначается размер в нотном письме?
8. Что такое такт?
9. Где становится тактовая черта и каковы правила ее написания?
10. Что такое затакт?
11. Объяснить разницу между простыми и сложными размерами?
12. Что называется группировкой нот?
13. Что такое относительно сильная доля?
14. Перечислить наиболее употребительные смешанные метры и размеры.

15. Рассказать о группировке нот в сложных размерах.

16. Что представляет собой переменный размер?

Рекомендуемая литература:

1. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. - С. 39-46.

2. Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. – С. 23-55.

Тема 4 Музыкальный темп

§1 Понятие темп и его основные группы

Скорость движения, а точнее частота пульсирования метрических долей, называется темпом. В музыке темп, как одно из средств музыкальной выразительности, зависит от содержания музыкального произведения. Темпы подразделяются на три основные группы: медленные, умеренные и быстрые.

Для определения темпа применяются, главным образом итальянские обозначения. За последнее время в музыке стали применяться не только обозначения на итальянском, но и на других иностранных языках. В том числе на французском, немецком, латинском, казахском, русском языках.

Медленные темпы:

Largo – широко

Lento – протяжно

Adagio – медленно

Grave - тяжело

Умеренные темпы:

Moderato – умеренно

Andante – не спеша, спокойно

Sostenuto – сдержанно

Andantino – подвижнее, чем анданте

Allegretto – оживленно

Allegro moderato – умеренно скоро

Быстрые темпы:

Allegro – скоро

Vivo – живо

Presto – быстро

Prestissimo – очень быстро

Для уточнения оттенков движения при отклонении от его основных темпов применяются некоторые дополнительные обозначения.

Для большей выразительности при исполнении музыкального произведения применяются постепенные ускорения или замедления общего движения. Они также обозначаются специальными музыкальными терминами. Все темпы, применяемые в музыке соответственно словесным обозначениям, приближительны, условны.

§2 Метроном

Для установления более точного темпа применяется прибор, называемый метроном. Наиболее распространен метроном изобретателя Мельцеля. Поэтому метроном сокращенно обозначается – М.М., что значит метроном Мельцеля. Метроном отсчитывает посредством маятника нужное количество ударов в минуту. Скорость регулируется передвижной гирькой. Каждый удар принимается за единицу времени – долю данного метра и соответственно размеру, и считается как длительность, равная половинной, или четверти, или восьмой и т.д. Композитор выставляет обозначение метронома после словесного обозначения. Допускаемые исполнителем незначительные отклонения от указанных авторами темпов зависят от его художественной индивидуальности. Обычно эти отклонения не влияют на художественную сторону исполнения, так как они связаны с задуманной трактовкой музыкального образа.

Значение ритма, темпа и метра в музыке очень велико, так как они определяют собой ее движение, организованность и характер. Очень важное значение играет в музыке темп. Характеру музыки соответствует определенная скорость движения. Неправильно взятый темп искажает музыкальный образ.

Вопросы для подготовки:

1. Что такое музыкальный темп? Его основные группы.
2. Что такое метроном?

Рекомендуемая литература:

1. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. - С. 47-73.
2. Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. - С. 23-55.

Тема 5 Интервалы

§1 Интервал мелодический и гармонический

Одновременное или последовательное сочетание двух звуков называется интервалом. Звуки интервала, взятые последовательно, образуют мелодический интервал. Звуки интервала, взятые одновременно, образуют гармонический интервал. Нижний звук интервала называется основанием. Верхний звук интервала называется вершиной.

§2 Ступеневая и тоновая величина интервала

Каждый интервал определяется двумя величинами – количественной и качественной. Количественная величина выражена количеством ступеней, составляющих интервал. Качественная величина выражена количеством тонов и полутонов, составляющих интервал.

Интервалы, образующиеся в пределах октавы, называются простыми интервалами. Всего восемь простых интервалов. Их названия зависят от количества ступеней, которые они охватывают. Названия интервалов

применяются на латинском языке в виде порядковых числительных. Кроме того, для сокращения применяется цифровое обозначение интервалов. Их названия следующие: прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава. Все перечисленные интервалы называются основными или диатоническими, так как они образуются между ступенями натурального мажора или минора.

§3 Энгармонизм интервалов

Каждый диатонический интервал может быть увеличен или уменьшен при помощи повышения или понижения на хроматический полутон одной из ступеней входящих в его состав. При этом, увеличенные интервалы могут образоваться от чистых или больших, а уменьшенные от чистых или малых. Построенные таким образом интервалы называются хроматическими.

Интервалы различной количественной величины, но одинаковые по звучанию, называются энгармонически равными интервалами.

Обращение интервалов – это перемещение нижнего звука интервала вверх или перемещение верхнего звука интервала вниз.

Как правило, все чистые интервалы обращаются в чистые, уменьшенные в увеличенные, а увеличенные в уменьшенные.

Составные интервалы – это интервалы шире октавы. Они образуются путем прибавления октавы к простому интервалу. Таким образом, получаются те же интервалы, но через октаву. Их названия следующие: нона, децима, ундецима, дуодецима, терцедецима, квартдецима, квинтдецима.

Диатонические интервалы подразделяются на консонирующие и диссонирующие интервалы. Слово консонанс в музыке означает согласное, сливающееся звучание. Слово диссонанс означает разноречие, резкое не сливающееся звучание. К консонирующим интервалам относятся: чистая прима, чистая октава – это весьма совершенные консонансы. Чистая кварта, чистая квинта – это совершенные консонансы. Малая терция, большая терция, малая секста, большая секста – это несовершенные консонансы. Малая секунда, большая секунда, малая септима, большая септима – это диссонансы. Как правило, все консонирующие интервалы обращаются в консонирующие интервалы, а диссонирующие в диссонирующие.

Характер мелодии зависит от сочетания составляющих ее различных интервалов (консонирующих и диссонирующих, узких и широких, простых и составных).

Вопросы для подготовки:

1. Что такое «интервал»?
2. Чем отличается «мелодический» интервал от «гармонического»?
3. Как называются звуки интервала?
4. Перечислите по порядку и вразбивку все интервалы в пределах октавы. Какими цифрами они обозначаются?

5. Какие термины употребляются для обозначения тоновой величины интервалов?

6. Какие вы знаете интервалы, имеющие названия «чистые», «большие» и «малые»?

7. Какие бывают секунды, терции, квинты, сексты? Сколько тонов в каждом из этих интервалов?

8. Какие интервалы называются увеличенными, уменьшенными? Как они образуются?

9. В чем заключается энгармонизм хроматических интервалов?

10. Что такое обращение интервалов?

11. Как называются интервалы шире октавы?

12. Что значит консонанс?

13. Что значит диссонанс?

Рекомендуемая литература:

1. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. – С. 87-97.

2. Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. – С. 55-74.

Тема 6 Аккорды

§1 Созвучие, аккорд, гармония

Созвучием называется одновременное сочетание нескольких звуков.

Аккордом называется одновременное сочетание трех или более звуков. Аккорд, состоящий из трех звуков, расположенных по терциям, называется трезвучием. Аккорд строится от нижнего звука вверх. От того, какие терции входят в образование трезвучия и каков порядок их расположения, зависит вид трезвучия.

§2 Основные виды трезвучий и их обращения

Из больших и малых терций образуются четыре вида трезвучий: мажорное или большое трезвучие состоит из б.3 и м.3. Минорное или малое трезвучие состоит из м.3 и б.3. Увеличенное трезвучие состоит из б.3 и б.3. Уменьшенное трезвучие состоит из двух м.3

Когда звуки аккорда расположены по терциям, то такое положение называется основным. Трезвучие имеет два обращения: первое – секстаккорд, второе обращение – квартсекстаккорд. Секстаккорд обозначается цифрой 6, квартсекстаккорд обозначается цифрой 64, по порядку интервалов от основания аккорда.

На всех ступенях мажора и минора можно построить трезвучия. Каждое трезвучие имеет свое название. Трезвучие 1 ступени – тоническое, трезвучие 4 ступени – субдоминантовое, трезвучие 5 ступени – доминантовое. Они ярче других трезвучий проявляют ладовое наклонение. Благодаря этому, они называются главными трезвучиями и обозначаются так же, как главные ступени лада тоника, субдоминанта, доминанта.

В противоположность мажору в миноре все главные трезвучия минорные. Они обозначаются как и в мажоре, но маленькими буквами.

Трезвучия остальных ступеней называются побочными. По сравнению с побочными, они имеют второстепенное значение. Это трезвучия 2, 3, 6, 7 ступеней.

§3 Септаккорд и его обращения

Аккорд, состоящий из четырех звуков, расположенных по терциям, называется септаккордом. Крайние звуки септаккорда образуют септиму, от этого происходит его название. В музыке применяется довольно большое количество септаккордов. Наиболее распространен септаккорд, строящийся в мажоре на 5 ступени. Он называется доминантсептаккордом. Он состоит из б.3, м.3, м.3. Звуки доминантсептаккорда, считая от основного, называются: прима, терция, квинта, септима. Доминантсептаккорд обозначается - Д7. Доминантсептаккорд имеет следующие обращения, которые называются: 1-е обращение квинтсектаккордом, 2-е обращение терцквартаккордом, 3-е обращение секундаккордом. Названия обращений Д7 основаны на интервалах, образующихся от нижнего звука аккорда к его основанию и вершине. Д7 является диссонирующим аккордом, в его состав входят два диссонирующих интервала: м.7, ум.5. Именно поэтому Д7 требует разрешения по принципу тяготения неустойчивых интервалов в устойчивые.

Из числа других септаккордов наиболее часто применяются вводные септаккорды. Они строятся на 7 ступени натурального и гармонического мажора и минора, поэтому называются вводными. Когда крайние звуки септаккорда составляют м.7, то такой септаккорд называется малым. Если септаккорд составляет ум.7, такой септаккорд называется уменьшенным. Вводные септаккорды разрешаются в тоническое трезвучие с удвоенной терцией. Вводные септаккорды имеют также три обращения. Вводные септаккорды применяются как в основном виде, так и в обращениях.

Субдоминантсептаккорд строится на второй ступени. Имеет те же обращения, что и остальные септаккорды. В мажоре на второй ступени образуется малый минорный септаккорд. В миноре на второй ступени образуется малый септаккорд. Из обращений наибольшее применение в музыке получил квинтсектаккорд, как наиболее полный выразитель субдоминанты.

Вопросы для подготовки:

1. Что такое аккорд?
2. Скольких видов бывает трезвучие, и как они называются?
3. Какого строение каждого вида трезвучий?
4. Какие положения аккордов бывают, кроме основного?
5. Как образуется, называется и обозначается обращение трезвучий?
6. Что такое тоника, субдоминанта, доминанта?
7. Каково строение натурального и гармонического мажора, натурального и гармонического минора?
8. Что такое септаккорд?

9. Как называются звуки септаккорда?
10. Сколько обращений имеет доминантсептаккорд, и как они называются?
11. Каково строение малых и уменьшенных вводных септаккордов?
12. Какой септаккорд называется субдоминантовым, какие виды он имеет.

Рекомендуемая литература:

- 1 Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. - С. 152-165.
- 2 Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. – С. 74-82.

Тема 7 Мажорный лад

§ 1 Устойчивые звуки, тоника, лад

В процессе развития музыки некоторые звуки принимают характер опорных звуков. Мелодия обычно заканчивается на одном из них. Опорные звуки принято называть устойчивыми звуками. Один из устойчивых звуков обычно выделяется больше других. Он является главной опорой. Такой устойчивый звук называется тоникой. В противоположность устойчивым звукам, другие звуки являются неустойчивыми. Неустойчивым звукам свойственно состояние тяготения к устойчивым звукам. Переход неустойчивого звука в устойчивый называется разрешением. Система взаимоотношений между устойчивыми и неустойчивыми звуками называется ладом. Лад является организующим началом высотного соотношения звуков в музыке. Лад придает музыке, совместно с другими средствами, характер соответствующий ее содержанию.

§ 2 Мажорный лад

Мажорным называется лад, устойчивые звуки которого образуют большое или мажорное трезвучие. Звуки мажорного трезвучия расположены по терциям: б.3 и м.3. Мажорное трезвучие, построенное на тонике, называется тоническим трезвучием. Мажорный лад состоит из семи звуков. Расположение звуков лада в порядке высоты называется звукорядом лада или гаммой. Звуки, образующие гамму, называются ступенями. Ступени гаммы обозначаются римскими цифрами. Гамма с указанным порядком ступеней называется натуральной мажорной гаммой, а лад натуральным мажором. Кроме цифрового обозначения, каждая ступень лада имеет самостоятельное название: тоника – 1 ступень, нисходящий вводный тон – 2 ступень, медианта – 3 ступень, субдоминанта – 4 ступень, доминанта – 5 ступень, субмедианта – 6 ступень, восходящий вводный тон – 7 ступень. Тоника, субдоминанта, доминанта называются главными ступенями, а трезвучия, построенные на этих ступенях, главными трезвучиями лада, потому, что они определяют ладовость. То есть в мажоре – они мажорные, а в миноре – минорные. Остальные ступени называются побочными.

§ 3 Мажорные тональности

Высота, на которой расположен лад, называется тональностью. Название тональности происходит от названия звука, принятого за тонику. Название тональности составляется из обозначений тоники и лада, то есть слова мажор. В музыкальной практике употребляется 7 диезных и 7 бемольных тональностей. Знаки альтерации в этих тональностях пишутся при ключе и называются ключевыми знаками. Тональности, отличающиеся друг от друга одним ключевым знаком, являются родственными тональностями ввиду того, что в их составе шесть общих звуков. В музыке нередко можно встретить мажор с пониженной 6 ступенью. Такой вид мажорного лада называется гармоническим мажором. Характерной особенностью гаммы гармонического мажора является увеличенная секунда между 6 и 7 ступенью. Все мажорные тональности разделяются на диезные и бемольные.

§ 4 Родственные и энгармонически равные тональности

Тональности, отличающиеся друг от друга одним ключевым знаком, являются родственными тональностями, ввиду того, что в их составе шесть общих звуков. В мажоре родственными тональностями являются: параллельная тональность, тональность субдоминанты, доминанты и их параллель, а также тональность гармонической (минорной) субдоминанты. В миноре родственными тональностями являются: параллельная тональность, тональность субдоминанты, доминанты и их параллель, а также тональность гармонической (мажорной) доминанты.

Энгармонически равными тональностями являются тональности одинаковой высоты, но различного обозначения (названия).

Вопросы для подготовки:

1. Что такое лад?
2. Какой лад называется мажорным?
3. Что такое гамма?
4. Какие ступени называются главными?
5. Какие ступени являются устойчивыми?
6. Что такое тональность? Из чего складывается ее название?
7. Перечислить все диезные мажорные тональности.
8. Перечислить все бемольные мажорные тональности.
9. Что такое родственные тональности?
10. Перечислить ключевые знаки диезных и бемольных тональностей по порядку их появления.
11. Назвать энгармонически равные мажорные тональности.
12. Что представляет собой гармонический мажор?

Рекомендуемая литература:

1. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. - С. 102-114.

2. Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. - С. 87-100.

Тема 8 Минорный лад

§ 1 Минорные тональности

Минорным называется лад, устойчивые звуки которого образуют минорное или малое трезвучие. Устойчивые звуки расположены по терциям: малая терция – между 1 и 3 ступенью, и большая терция между 3 и 5 ступенями. Минорный лад так же, как и мажорный, состоит из семи ступеней. Гамма минорного лада отличается от мажорного последовательностью секунд. Порядок последовательности секунд следующий: б.2, м.2, б.2, б.2, м.2, б.2, б.2. Ступени гаммы натурального минора имеют такие же цифровые обозначения и названия, как и в мажоре. Расположение неустойчивых звуков в миноре отличается от расположения в мажоре. Тяготение на полутон в миноре свойственно ступеням: 2 к 3, 6 к 5. Вводные звуки тяготеют к тонике на целый тон. Все минорные гаммы так же, как и мажорные, делятся на диезные и бемольные.

§ 2 Гармонический и мелодический минор

Широкое применение, кроме натурального вида, получили гармонический и мелодический виды минора. Гармонический отличается от натурального минора повышенной 7 ступенью. Повышение 7 ступени было вызвано потребностью обострить тяготение восходящего вводного звука. Характерной особенностью гаммы гармонического минора является увеличенная секунда между 6 и 7 ступенями. Мелодический минор отличается от натурального минора повышенной 6 и 7 ступенями. Тональности минорного лада находятся в такой же родственной связи между собой, как и мажорные тональности.

§ 3 Параллельные и одноименные тональности

Мажорные и минорные тональности с одинаковым звуковым составом их натуральных видов, иначе, тональности мажора и минора с одинаковым количеством знаков называются параллельными. Количество минорных тональностей соответствует количеству мажорных тональностей, т.е. их 15.

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

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

Таблица 1. Диезные тональности мажорные и минорные

C-Dur a-moll	G-Dur e- moll	D-Dur h-moll	A-Dur fis-moll	E-Dur cis-moll	H-Dur gis-moll	Fis-Dur dis-moll	Cis-Dur ais-moll
Нет знаков	1 диез	2 диеза	3 диеза	4 диеза	5 диезов	6 диезов	7 диезов

Таблица 2. Бемольные тональности мажорные и минорные

C-Dur a-moll	F-Dur d-moll	B-Dur g-moll	Es-Dur c-moll	As-Dur f-moll	Des-Dur b-moll	Ges-Dur es-moll	Ces-Dur as-moll
Нет знаков	1 бемоль	2 бемоля	3 бемоля	4 бемоля	5 бемолей	6 бемолей	7 бемолей

Тональности мажора и минора, имеющие одинаковую тонику, называются одноименными. Натуральные гаммы одноименных мажора и минора отличаются друг от друга тремя ступенями: 3,6,7. В миноре каждая из них ниже на хроматический полутон тех же ступеней мажора. Гармонические виды одноименных мажора и минора отличаются друг от друга по звучанию только 3 - ступенью. Их сходной чертой является увеличенная секунда между 6 и 7 ступенью.

Вопросы для подготовки:

1. Что такое минорный лад?
2. Какой вид минора называется натуральным?
3. Какой вид минора называется гармоническим?
4. Какой вид минора называется мелодическим?
5. Какие тональности называются параллельными?
6. Какой ступенью мажора является тоника параллельного минора?
7. Перечислить все диезные минорные тональности.
8. Перечислить все бемольные минорные тональности.
9. Назвать энгармонически равные минорные тональности.
10. Что такое одноименные тональности?

Рекомендуемая литература:

- 1 Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. - С. 115-128.
- 2 Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. - С. 100-106.

Тема 9 Лады народной музыки

§ 1 Краткий обзор

Лады, которые укоренились в мировой музыкальной практике как общепринятые, а также те, которые встречаются в песенном творчестве народа, образовывались постепенно.

Большинство древних напевов представляет собой род возгласов, повторяющихся в простейших ритмических соотношениях. Напевы с одним устоем без опевающих ступеней не имеют ладовых связей, основанных на соподчинении звуков различной высоты. От объединения различных интонаций складывались мелодические обороты, которые преимущественно шли по двум направлениям. Одним напевам свойственны бесполутоновые мелодические обороты. Другим напевам, наоборот, свойственно диатоническое строение, с применением полутоновых сопряжений. Дальнейшее развитие напевов бесполутонового склада привело к образованию полной пентатонной системы. От дополнения диатонического ряда, прилегающим к квинтовому остову ступенями простейшим образом, возникает полный семиступенный лад.

§ 2 Семиступенные лады народной музыки

В народной музыке встречаются семиступенные лады с различной диатонической последовательностью ступеней. Это различие последовательности ступеней зависит от расположения больших и малых секунд. Этим лады народной музыки отличаются от натуральных мажора и минора. Но так как тоники в них являются или мажорное или минорное трезвучие, то целесообразно их рассматривать как особые виды семиступенных диатонических ладов мажорного и минорного наклонения. Из их числа, наиболее устоявшиеся следующие. Два лада мажорного наклонения с низкой 7 ступенью – миксолидийский мажор и высокой 4 ступенью – лидийский мажор. Два лада минорного наклонения с высокой 6 ступенью – дорийский минор и низкой 2 ступенью – фригийский минор.

§ 3 Пятиступенный лад (пентатоника)

Пентатоникой называется лад, состоящий из пяти ступеней, расположенных в звукоряде по большим секундам и малым терциям. В состав пентатоники входят либо звукоряд с одной малой терцией и тремя большими секундами, либо две малые терции и две большие секунды. Особенностью этого лада является отсутствие в его звуковом составе малых секунд. Ступени пентатоники не образуют тритона.

§ 4 Переменные лады, мажоро-минор

Существуют также лады, объединяющие в себе два лада. Тоники их проявляются в музыке, чередуясь, поэтому они называются переменными ладами. Благодаря общему звуковому составу, параллельные мажор и минор могут сливаться в один лад.

Другой вид параллельно-переменного лада – мажоро-минор. В нем чередуются или сопоставляются одноименные мажор и минор.

Вопросы для подготовки:

1. Отчего зависит диатоническая последовательность ступеней в семиступенных ладах народной музыки?
2. Какие виды диатонических ладов вы знаете? Рассказать об их строении.
3. Из скольких ступеней состоит звукоряд пентатоники?
4. Сколько видов имеет пентатоника?
5. Какие лады называются переменными ладами?
6. Что такое мажоро-минор?

Рекомендуемая литература:

- 1 Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. - С. 170-185.
- 2 Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. – С. 136-151.

Тема 10 Интервалы в тональности

§ 1 Интервалы натурального и гармонического мажора и минора

Ступени натурального мажора и минора образуют диатонические интервалы. От каждой ступени можно построить все интервалы из числа простых – от примы до октавы.

В гармонических видах мажора и минора строение интервалов отличается от строения их в натуральных ладах. В мажоре это зависит от понижения 6 ступени, а в миноре - от повышения 7 ступени. Кроме интервалов, имеющих в натуральных видах, в гармоническом мажоре и миноре возникают еще четыре новых интервала: ув.2. ум.7, ув.5, ум.4. Их принято называть характерными интервалами, так как они свойственны только гармоническим видам мажора и минора.

§ 2 Консонирующие и диссонирующие интервалы

Каждый интервал, образованный ступенями того или иного лада, кроме своего акустического звучания, т.е. консонирующего или диссонирующего, приобретает еще иную окраску, зависящую от того, из каких ступеней он складывается, устойчивых или неустойчивых. Это определяет его ладовое положение.

Рассматривая интервалы с такой точки зрения, их подразделяют на консонирующие: устойчивые и неустойчивые, и диссонирующие интервалы. Устойчивыми будут те консонирующие интервалы, которые образуются только устойчивыми ступенями. Любой диссонирующий интервал, где бы он не находился, положение в ладу всегда будет неустойчивым.

§ 3 Разрешение интервалов в тональности

Разрешением неустойчивого интервала называется переход его в устойчивый интервал, а разрешением диссонирующего интервала – переход его в консонирующий интервал.

Характерные интервалы энгармонически равны консонирующим интервалам, поэтому вне лада они не производят впечатления диссонирующих интервалов. Лишь в условиях определенного строя характерные интервалы приобретают ладовую зависимость и становятся ярко выраженным неустойчивым элементом.

Принцип разрешения характерных интервалов такой же, как и других неустойчивых интервалов, а именно: при наличии двух неустойчивых звуков, оба они переходят в устойчивые по тяготению. При наличии одного устойчивого звука, остающегося на месте, неустойчивый звук разрешается по тяготению.

Разрешение тритонов и характерных интервалов в гармоническом мажоре соответствует приему разрешения их в миноре. Особенностью является лишь голосоведение, связанное с пониженной 6 ступенью.

Вопросы для подготовки:

1. Какие интервалы образуются ступенями натурального мажора и натурального минора?
2. Сколько всего характерных интервалов? Перечислить их, указав от каких ступеней они строятся в гармоническом мажоре и в гармоническом миноре.
3. Какие интервалы называются устойчивыми?
4. Объяснить разницу между понятиями «неустойчивый интервал» и «диссонирующий интервал».
5. Объяснить, как разрешаются неустойчивые и диссонирующие интервалы.
6. Как разрешается тритон?
7. Как разрешается характерный интервал?

Рекомендуемая литература:

1. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. – С. 134-146.
2. Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. – С.106-116.

Тема 11 Родство тональностей. Хроматизм. Транспозиция

§ 1 Родство тональностей

Все мажорные и минорные тональности образуют группы тональностей, находящихся между собой в гармоническом родстве. Родственными тональностями называются те тональности, тонические трезвучия которых находятся на ступенях данной тональности натурального и гармонического видов. В музыкальном произведении начальная тональность называется

главной, а тональности, сменяющие ее в процессе развития музыки – побочными. Каждая тональность имеет 6 родственных тональностей. Это тональности 4, 5, 6, 2, 3, 4 ступеней.

§ 2 Хроматизм, хроматическая гамма, альтерация

Хроматизмом называется изменение основных ступеней диатонических ладов посредством их повышения или понижения. Образованная таким путем новая хроматическая ступень является производной и поэтому обозначается как основная, но со знаком альтерации. Любая ступень лада может быть хроматически изменена.

Хроматическая гамма представляет собой последовательность звуков полутонами. Хроматическая гамма не образует самостоятельного лада, в основе ее лежат звукоряды натурального мажора или минора, она является их усложненным видом. Хроматическая гамма строится посредством заполнения больших секунд повышенными или пониженными ступенями. Правило правописания хроматической гаммы основано на родстве тональностей.

Альтерация - это повышение и понижение неустойчивых ступеней, отстоящих на целый тон от устойчивых, с целью обострения их тяготения к устойчивым ступеням. Таким образом, в мажоре альтерация происходит следующим образом: 2 ступень повышается и понижается; 4 ступень повышается, 6 ступень понижается. В миноре так: 2 ступень понижается; 4 ступень повышается и понижается; 7 ступень повышается.

§ 3 Транспозиция

Композитор выбирает для своего произведения ту тональность, которую находит более подходящей по регистру для задуманного им содержания. Но в то же время любое музыкальное произведение может быть перенесено в какую-либо другую тональность, выше или ниже тональности оригинала. Перенесение мелодии из одной тональности в другую называется транспозицией. Транспозиция широко применяется в вокальной практике. В зависимости от диапазона голоса, вокалисты исполняют произведения в удобной для них тональности. Транспозиция применяется также при переложении музыкального произведения с оригинала для другого инструмента. Транспозиция производится тремя способами: 1) на данный интервал, 2) при помощи смены ключевых знаков, 3) посредством замены ключа.

При транспозиции на данный интервал определяется тональность, в которую будет произведена транспозиция, все ноты переносятся в новую тональность. Второй способ заключается в транспозиции на хроматический полутон вверх или вниз. В этом случае сменяются знаки при ключе, ноты остаются те же, а случайные знаки меняются на соответствующие им повышенные или пониженные при новом ключевом обозначении. Третий способ заключается в подборе такого ключа, в котором бы тоника новой тональности писалась на нотном стане там же, где тоника оригинала. Указанный способ применяется значительно реже первых двух и требует навыка свободной читки нот во всех ключах.

Вопросы для подготовки:

1. Какие тональности называются родственными?
2. Что такое хроматизм?
3. Как обозначаются хроматические ступени?
4. Что такое альтерация?
5. Что такое хроматическая гамма? Как она строится?
6. На чем основано правило правописания мажорной и минорной хроматической гаммы?

Рекомендуемая литература:

1. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. - С. 193-198
2. Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. – С.151-164.

Тема 12 Модуляция**§ 1 Модуляция и отклонение**

Модуляцией называется переход в новую тональность с завершением в ней музыкального построения. Отклонением называется смена тональности внутри построения без закрепления новой тоники. Отклонение обычно имеет проходящий характер, являясь средством кратковременного выделения функций отдельных аккордов, встречающихся в музыкальном построении. В большинстве случаев переход в другую тональность сопровождается появлением в мелодии случайных знаков, но бывают случаи, когда о модуляции можно судить только по сопровождению.

Модуляция широко применяется в музыке. Являясь выразительным средством большого художественного значения, модуляция вносит в музыку много разнообразия и содействует ее развитию. Так как родственные тональности объединяются звуковым составом, то наиболее последовательными и закономерными для слуха являются модуляции в родственные тональности. Чаще всего можно наблюдать модуляцию в тональность доминанты и ее параллель. Модуляция в тональность субдоминанты и ее параллельную тональность обычно применяется в виде отклонения.

Вопросы для подготовки:

1. Как называется переход из одной тональности в другую?
2. Как называется модуляция, носящая характер проходящей смены до закрепления новой тоники?
3. Что служит в мелодии признаком модуляции?
4. В какие родственные тональности чаще всего происходит модуляция?

Рекомендуемая литература:

1. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. - С. 208-212.

2. Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. – С. 151-161.

Тема 13 Элементы и структура музыкального языка

§ 1 Период, предложение

Мелодия, как и речь, не течет непрерывно, а делится на части. Части мелодии или музыкального произведения называются построениями; они бывают различными по продолжительности. Граница между построениями называется цезура. Цезура обозначается знаком V, который обычно применяется для разделения относительно законченных музыкальных построений. Отдельные построения отличаются друг от друга степенью законченности музыкальной мысли. Музыкальное построение, выражающее законченную музыкальную мысль, называется периодом. Простейший тип периода состоит из восьми тактов. Период делится на две части, которые называются предложениями. Окончание музыкального построения называется каденцией. В мелодии каденция выражена последовательностью двух или нескольких заключительных звуков, приводящих построение к неустойчивому или устойчивому окончанию. В связи с этим каденции бывают следующих видов:

1. полная совершенная каденция – окончание на приме тонического трезвучия в мелодии;
2. полная несовершенная каденция – окончание на терции ил квинте тонического трезвучия;
3. половинная каденция – окончание на неустойчивом звуке. Также на 5 ступени, если она является примой доминантового трезвучия или доминантсептаккорда.

Первое предложение периода оканчивается половинной каденцией или полной несовершенной каденцией, что создает впечатление незаконченности. Второе предложение периода почти всегда заканчивается полной совершенной каденцией. Если в периоде при окончании сохраняется начальная тональность, он называется однотональным. Период, в котором к моменту его окончания произошла модуляция, называется модулирующим периодом. Предложение, в свою очередь, делится на два более мелких построения, называемых фразами. В музыке встречаются предложения, в которых фразы отделены друг от друга цезурой, и предложения, в которых фразы сливаются почти в сплошную мелодическую линию. Фраза-двухтакт представляет собой или слитное построение или распадающееся на мотивы. Мотивом называется построение, содержащее в себе один главный метрический акцент. Слабое время может быть выражено в мотиве одним или несколькими звуками. Мотив может начинаться и заканчиваться не строго в границах такта, а с затакта или в середине такта. Встречаются мотивы и меньше такта.

Вопросы для подготовки:

1. Что такое «период»?
2. На какие более мелкие части делится период?

3. Как называется окончание музыкального произведения?
4. Что обозначает слово «каденция»? Какие бывают каденции
5. Что такое «цезуры» и где они возникают?

Рекомендуемая литература:

- 1 Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. - С. 226-232.
- 2 Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. - С. 182-189.

Тема 14 Мелодия

§ 1 Особенности мелодического движения

Мелодией называется одноголосная последовательность звуков, организованная в ладовом и метроритмическом отношении. Музыкальное содержание может быть предано одной мелодией без сопровождения. Одноголосные музыкальные произведения бывают с текстом и без него. При наличии текста, содержание мелодии раскрывается значительно ярче.

Мелодическое движение в своем развитии принимает разнообразные формы. Рисунок мелодического движения складывается из его различных направлений. Основные из них:

- а) восходящее движение
- б) нисходящее движение
- в) волнообразное движение, образующееся от последовательно чередующихся восходящего и нисходящего направлений
- г) горизонтальное движение, на повторяющемся звуке

Волнообразное движение может происходить в пределах сравнительно небольшого диапазона, или же с постепенным восхождением, или с постепенным нисхождением. В последних случаях мелодическая линия носит форму повторяющегося мотива на разных ступенях гаммы – такой мелодический рисунок называется секвенцией. Высшая точка мелодии, или вершина, при условии совпадения ее с наибольшим динамическим напряжением, называется кульминацией.

Расстояние между крайними по высоте звуками мелодии называется диапазоном мелодического движения. В поступенном движении промежутки между звуками аккордов заполняются неаккордовыми звуками, они называются проходящими. Проходящие звуки могут быть хроматическими и диатоническими.

Неаккордовый звук, появляющийся после аккордового звука секундой выше или ниже его, с обратным движением в аккордовый звук, называется вспомогательным. Вспомогательные звуки бывают диатоническими и хроматическими.

§ 2 Некоторые приемы мелодического развития

Важнейшими элементами мелодии, определяющими ее строение, характер и развитие, являются звуковысотные и временные соотношения. Ритм является организующим и формирующим началом музыки, поэтому играет важную роль в развитии мелодии. Ритмическое единство может быть выражено в точной или измененной повторности ритмических последовательностей. Повторность ритмов часто сопровождается повторностью мелодических построений. Приемы таких повторений могут быть следующие: точное повторение, применяющееся однократно; орнаментальное повторение, т.е. с добавлением новых звуков; секвенция, т.е. повторение мелодического оборота на другой высоте. Каждое проведение которого называется звеном секвенции, а первое звено мотивом секвенции. Секвенции могут быть тональные и модулирующие.

Звуковысотное соотношение в мелодии приобретает естественную закономерную выразительность в тех случаях, когда восходящее движение связывается с нарастанием напряжения, а нисходящее движение – со спадом его.

Вопросы для подготовки:

1. Что такое мелодия? Ее значение в музыке.
2. Каковы основные формы и направления мелодического движения?

Перечислите их.

3. Что такое секвенции?
4. Как называется высшая точка мелодии?
5. Какие звуки называются вспомогательными?
6. Какие звуки называются проходящими?
7. Перечислите все обозначения громкости, напишите их.

Рекомендуемая литература:

- 1 Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. - С. 217-225.
- 2 Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. – С. 164-182.

Тема 15 Музыкальный синтаксис

§ 1 Мелизмы: форшлаг, группетто, мордент, трель

Мелизмами называются мелодические фигуры, украшающие основные звуки мелодии. Они исполняются по времени за счет предыдущей длительности или за счет длительности украшаемого звука, и поэтому их временные доли не входят в сумму основных долей такта. Мелизмы образуются при помощи вспомогательных звуков, главным образом прилегающих на секунду к основному звуку. В нотном письме мелизмы обозначаются особыми знаками или нотами мелким шрифтом. В музыке применяются следующие виды мелизмов: форшлаг, мордент, группетто, трель.

Форшлаг встречается двух видов: короткий и длинный. Короткий форшлаг состоит из одного или нескольких звуков, исполняющихся очень коротко за счет предыдущей длительности или той, пред которой он обозначен.

Мордент образуется при помощи вспомогательного звука. Вспомогательным звуком служит соседняя ступень, отстоящая от основного звука мелодии на полтона или целый тон вверх или вниз. Мелодическая фигура мордента состоит из трех звуков: основного, вспомогательного и основного. Исполняется мордент за счет времени основного звука.

Группетто представляет собой мелодическую фигуру, состоящую из четырех или пяти звуков. Знак группетто ставится над нотой или под нотой, от этого зависят способы его исполнения. Хроматический знак, стоящий над знаком группетто или под ним, означает, что вспомогательный звук должен быть соответствующим образом альтерирован.

Трель представляет собой мелодическую фигуру, состоящую из двух быстро и равномерно чередующихся звуков – основного и вспомогательного. Продолжительность трели равна длительности звука, за счет которого она исполняется.

§ 2 Знаки некоторых приемов исполнения

Также в нотном письме применяются обозначения некоторых приемов исполнения. К ним относятся: легато, стаккато, портаменто, арпеджиато.

Прием легато заключается в связном исполнении звуков мелодии и обозначается дугообразной линией. Знак легато ставится над нотами или под нотами, которые должны быть исполнены связно.

Прием стаккато заключается в коротком, отрывистом исполнении звуков мелодии или аккордов. Прием стаккато обозначается точками, которые ставятся над головками нот или под ними.

Прием портаменто или глиссандо заключается в скольжении по хроматической гамме вверх или вниз; при этом заполняется промежуток между двумя звуками, отстоящими друг от друга на широкий интервал. Знак портаменто заключается в прямой волнообразной линии, связывающей собой крайние точки, между которыми происходит скольжение.

Прием арпеджиато заключается в исполнении аккордов разбито, то есть когда звуки, составляющие аккорды, берутся снизу вверх последовательно, в быстром движении. По времени арпеджиато исполняется обычно за счет данного аккорда. Знак приема арпеджиато представляет собой волнообразную вертикальную линию, помещенную перед аккордом, который должен быть соответственно исполнен.

Вопросы для подготовки:

1. Что такое мелизмы?
2. Как образуются мелизмы?
3. Какие виды мелизмов применяются в музыке? Расскажите о каждом из них.

4. В чем заключается прием исполнения легато, стаккато, портаменто, арпеджато, и как он обозначается в нотном письме.

Рекомендуемая литература:

1 Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1968. - С. 237-244.

2 Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1979. – С. 176-181.

РАЗДЕЛ II ПРАКТИЧЕСКОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ

Тема 1. Музыкальный алфавит

Музыкальный алфавит выражает логику **музыкального** языка. Многие думают, что это 7 нот по порядку: До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля и Си. Однако это не так, и вот почему. Во-первых, в музыке нет одного направления движения. Значит, правильный музыкальный алфавит – это: До Ре Ми Фа Соль Ля Си До Си Ля Соль Фа Ми Ре До. А во-вторых, в музыке каждая из семи нот может являться первой. Поэтому необходимо знать семь нотных последовательностей. Музыкальный алфавит - все эти последовательности в комплексе:

До Ре Ми Фа Соль Ля Си До - До Си Ля Соль Фа Ми Ре До
Ре Ми Фа Соль Ля Си До Ре - Ре До Си Ля Соль Фа Ми Ре
Ми Фа Соль Ля Си До Ре Ми - Ми Ре До Си Ля Соль Фа Ми
Фа Соль Ля Си До Ре Ми Фа - Фа Ми Ре До Си Ля Соль Фа
Соль Ля Си До Ре Ми Фа Соль - Соль Фа Ми Ре До Си Ля Соль
Ля Си До Ре Ми Фа Соль Ля - Ля Соль Фа Ми Ре До Си Ля
Си До Ре Ми Фа Соль Ля Си - Си Ля Соль Фа Ми Ре До Си

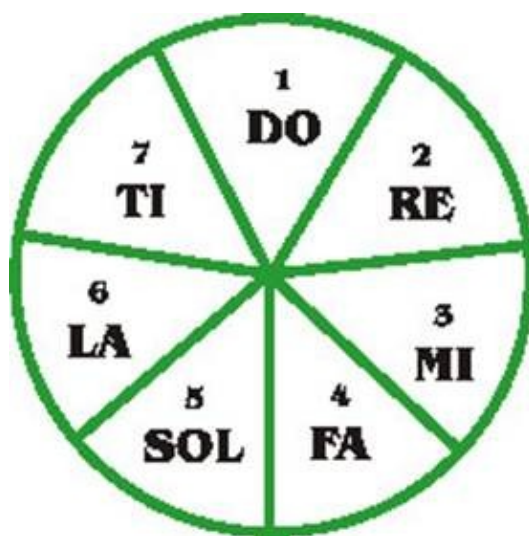

Рисунок 1. Первый круг алфавита

При неисчислимом количестве звуковых комбинаций и интонаций, отношения между звуками подчинены конкретным закономерностям. Музыкальная азбука выражает основные отношения нот, принятые в музыкальной письменности.

1. Ноты могут располагаться **через ступень**. Эти «терциевые» последовательности образуют второй круг (круг 2):

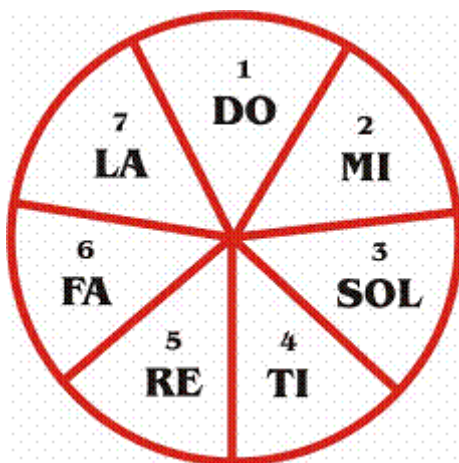

Рисунок 2. Второй круг алфавита

До Ми Соль Си Ре Фа Ля До – До Ля Фа Ре Си Соль Ми До
Ми Соль Си Ре Фа Ля До Ми – Ми До Ля Фа Ре Си Соль Ми
Соль Си Ре Фа Ля До Ми Соль – Соль Ми До Ля Фа Ре Си Соль
Си Ре Фа Ля До Ми Соль Си– Си Соль Ми До Ля Фа Ре Си
Ре Фа Ля До Ми Соль Си Ре – Ре Си Соль Ми До Ля Фа Ре
Фа Ля До Ми Соль Си Ре Фа – Фа Ре Си Соль Ми До Ля Фа
Ля До Ми Соль Си Ре Фа Ля – Ля Фа Ре Си Соль Ми До Ля Фа

Круг 2 помогает видеть и прочитывать нотный стан, где все ноты располагаются либо на линейках, либо между линейками. Здесь заложена также структура трезвучий и септаккордов, и читать их намного проще.

1. Ноты могут располагаться **через две ступени**. Эти «квартовые» последовательности дают третий круг (круг 3):

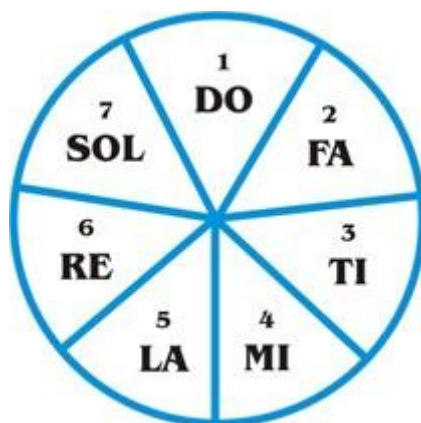

Рисунок 3. Третий круг алфавита

До Фа Си Ми Ля Ре Соль До – До Соль Ре Ля Ми Си Фа До
Фа Си Ми Ля Ре Соль До Фа – Фа До Соль Ре Ля Ми Си Фа
Си Ми Ля Ре Соль До Фа Си – Си Фа До Соль Ре Ля Ми Си
Ми Ля Ре Соль До Фа Си Ми – Ми Си Фа До Соль Ре Ля Ми
Ля Ре Соль До Фа Си Ми Ля – Ля Ми Си Фа До Соль Ре Ля
Ре Соль До Фа Си Ми Ля Ре – Ре Ля Ми Си Фа До Соль Ре
Соль До Фа Си Ми Ля Ре Соль – Соль Ре Ля Ми Си Фа До Соль

Знание этого круга помогает читать скачкообразные мелодии и обращения аккордов. Намного проще запомнить «кварто-квинтовый» круг тональностей, расположение бемолей и диезов.

1. Все остальные сочетания звуков – производные от этих последовательностей, именуемые в музыковедении обращениями.

Методические рекомендации по теме

Как видим, разучивание музыкального алфавита, даже без пропевания - важная опора музыкального развития. Алфавит - матрица для голоса и слуха, основа для скоростного чтения нот с листа, каркас для понимания теории музыки. Это концентрат всей музыкальной системы. Изучение музыкального языка без алфавита невозможно. Чтение нотного текста основано на знании организации звуков в системе. Знание этой системы так же важно, как знание таблицы умножения в математике. Речь – самая естественная опора для понимания системы музыкальных звуков. Давая каждому звуку имя, мы опираемся на речь и артикуляцию, чтобы освоить звуковысотные соотношения. Проще говоря, сначала мы должны запомнить имена звуков. Проигрывая или пропевая их, мы «прирачиваем» к их именам их абсолютную высоту. Усвоив последовательность нот туда и назад, поступенно, через ступень и через две ступени, мы смотрим на нотный стан совершенно другими глазами. Это уже не россыпь отдельных нотных значков «на линейках» или «между линейками». Это – системный каркас, где каждую ноту легко найти, зная простые правила. Видя ноту, мы находим ее звуковой эквивалент в считанные доли секунды - независимо от того, движется ли мелодия вверх или вниз, плавно или скачкообразно.

В таком нотном стане так же комфортно, как в собственном доме, где всё знакомо даже в потёмках. Системное восприятие нот - единственный путь к свободе в чтении нотного текста. Видя, «как все устроено», человек «присваивает» мир музыки. Музыкальный язык становится частью музыкального сознания.

Особенно важен музыкальный алфавит для игры на фортепиано. Клавиши – та же музыкальная система. Вне системы они превращаются в «непознанное пространство», находиться в котором опасно из-за его непредсказуемости. Это ощущение напряжения и внутреннего страха: а вдруг нажму не ту клавишу не просто мешает заниматься, но не дает думать о музыке вообще. Страх сделать неверный шаг сковывает движения человека. Игра на фортепиано – это взаимодействие наших пальцев со звучащим пространством, поделенным на небольшие отрезки. Страх «попасть не туда» и есть главная

причина зажатости рук. Пространство станет твоим только тогда, когда точно знаешь, где находишься, и что тебя окружает.

Задания по теме

Разучивать алфавит можно по-разному: выкладывать в виде карточек, составлять на компьютере в виде тетриса, пропевать в стиле РЭП под произвольный аккомпанемент. Все три круга нужно заучить до автоматизма. Они должны свободно проговариваться от любой ступени в очень быстром темпе. Хорошо, если удастся проговорить круг - вперед и назад от каждой ноты - за 14 секунд. Скорость реакции – главное в музыкальном чтении, и умение быстро проговаривать алфавит – основа для скоростного чтения нот с листа. Результат – умение быстро назвать ноту, отстоящую от заданной на ступень, через ступень или две ступени вверх или вниз. С помощью алфавита музыкальные звуки воспринимаются на прочной основе человеческой речи. Человек привыкает не просто слышать звуки, но и угадывать их «имена». Звуки, которые мы слышим, постепенно «декодируются» в их названия и знаки – ноты, которые можно пропеть, проиграть и записать по слуху.

Тема 2. Нотный стан

Рисунок 4. Нотный стан

Чтобы не заблудиться в лесу нотных клавиш, на рисунке пронумерована каждая линейка и в скрипичном, и в басовом ключе цифрами 1, 2, 3, 4 и 5. Дополнительная линейка ноты «до» первой октавы получила номер ноль. Вопреки традиции, линейки басового ключа посчитаны сверху вниз – так понятнее. Нотный стан предстал в виде музыкального «градусника» с нулём посередине. Музыкальная система зеркально симметрична - как и числовая шкала. И «до» второй, и «до» малой октав оказались между 3 и 4 линейками. Эти междустрочия оттенены голубовато-серым цветом, и обе «до» являются точками отсчета для нот второй и малой октав.

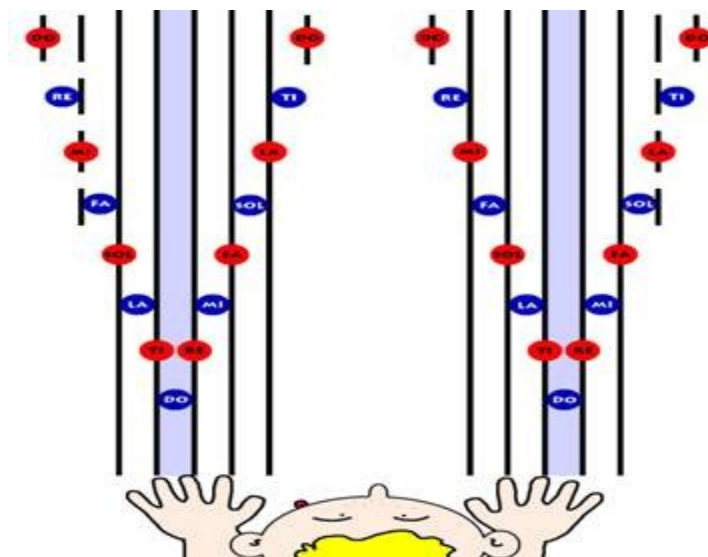

Рисунок 5. Музыкальная система нотоносца

Нотный стан зрительно разделён на четыре секции. В каждой из них всего 5-6 линеек и междустручий - их отследить уже нетрудно. В таком виде «территория» нотоносца намного проще для освоения. «Страшные» 10 линеек и 12 промежутков скоро становятся вполне обитаемым пространством. И лишь после того, как освоены эти 22 нотных строки, можно приступать к освоению добавочных линеек.

Зрительные ступеньки для нотного стана

Предложенная разработка для чтения нотного стана - интересный пример поступенного развития в обучении. Первое же знакомство с «перевернутым» нотным станом буквально не оставляет никаких вопросов. На нотном листе вы видите перед собой то же, что и на клавишах фортепиано. Те же пять зеленых и пять коричневых линеек, те же ноты с картинками контрастного цвета. Все, что нужно сделать - это сличить и повторить. Такова первая презентация нотного стана.

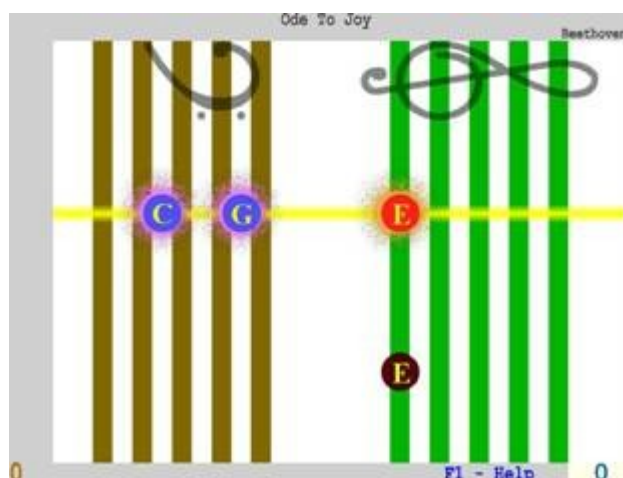

Рисунок 6. Презентация 1

Во второй презентации нотного стана убраны картинки с названием нот.

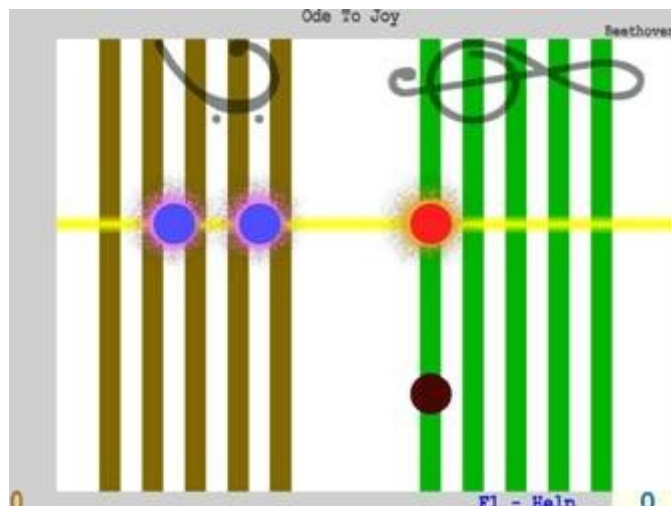

Рисунок 7. Презентация 2

Теперь необходимо опираться исключительно на цвет и знание музыкального алфавита. Эта презентация фокусирует внимание на линейках и пространствах между ними – теперь это единственный ориентир в прочтении нот. Значки с обозначением нот составляли как раз около четверти общей информации. Остальные опорные моменты: цветовая разница скрипичного и басового ключей, нот на линейках и между линейками, а также синхронность движения клавиш с движением нот, остались неизменными.

В третьей презентации мы впервые поставили нотный стан в его обычное, горизонтальное положение.

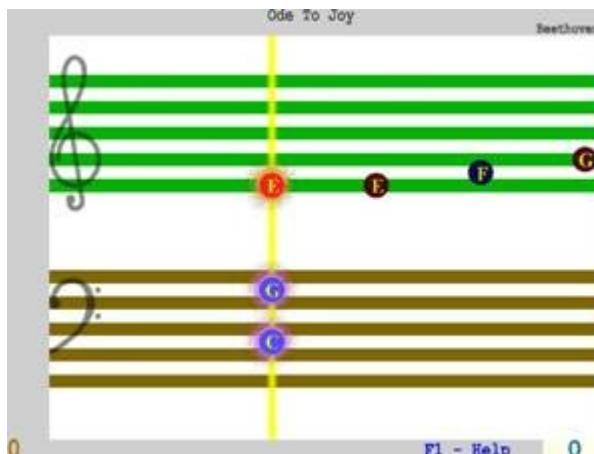

Рисунок 8. Презентация 3

Теперь необходимо сделать некоторое усилие – умственно повернуть объект на девяносто градусов. Но объект уже хорошо знаком, и сделать это намного проще. Картинки с изображением нот возвращаются здесь на прежнее место и становятся зрительной опорой для «переворота» нотного стана.

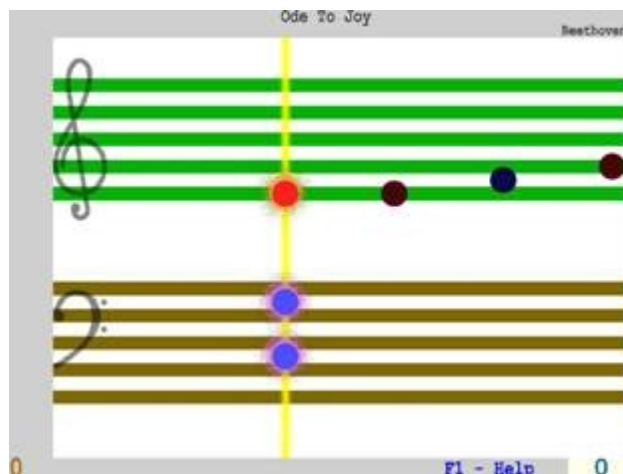

Рисунок 9. Презентация 4

Эти картинки вновь выводятся из игры. Остаются лишь прежние знакомые ориентиры – цвета и ширина линеек. Это уже почти обычный нотный стан. В нём остались только краски - разница скрипичного и басового ключей, нот на линейках и между ними.

Пятая и шестая презентации уже черно-белые. Они разнятся только сложностью информации. Так, в пятой презентации ноты увеличены, а ритмическая графика слегка «разгружена».

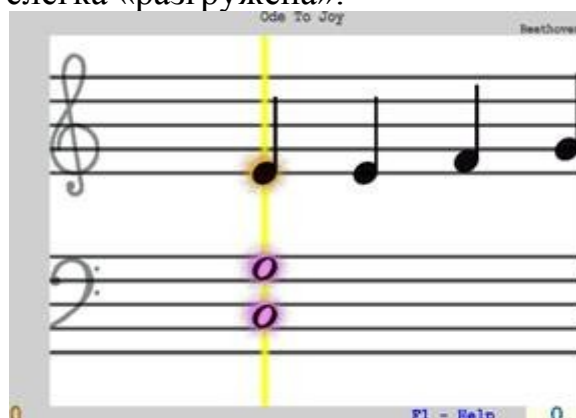

Рисунок 10. Презентация 5

Конечный же пункт «подъема» - нотный текст в самом традиционном виде.

Рисунок 11. Презентация 6

Двигаясь от одной презентации к другой, без всяких провалов и срывов продолжается совершенствование координационных навыков. А координация помогает всё лучше понимать и прочитывать нотный текст.

Методические рекомендации для освоения нот на клавиатуре

Осваивать технику игры нот можно так же легко и свободно, как кататься на трехколесном велосипеде. Более того – нужно!

Чтобы обучиться «ходить пальчиками по клавишам», необходимо сначала выполнять простые упражнения. Нужно «проходить» клавиатуру поступенно с подкладыванием пальцев (до-мажор в расходящемся движении), поступенно с помощью небольшой растяжки (Ганон №1), с помощью чередования белых и черных клавиш (хроматическая гамма) и трех клавиш одновременно (трезвучия). Выбор упомянутых упражнений не случаен. Упражнения, которые описаны ниже, действительно помогают освоить клавишное пространство. Вот краткое описание упражнений, которые служат опорой для развития координационной техники.

Задания по теме

Растяжки, или Ганон № 1. Это - «ключ зажигания» для машины, именуемой рукой. Ганон помогает проходить всю клавиатуру, используя все пальцы поочередно. Он дает восприятию важный урок: «океан клавиш не так уж велик, и его можно переплыть». Он показывает, как передвигаться в пространстве клавиш кругообразными движениями, и как растягивание помогает перескочить через клавишу, чтобы продолжать движение. Задача этого упражнения – «разбудить» механику руки и заставить каждый палец работать самостоятельно. Позже, когда пальчики заработали, необходимо ставить руку куполообразно и опираться на кончики пальцев.

Хроматическая гамма, или «Белый кот, Черный кот и Мышка» Это упражнение помогает собрать кисть руки в правильную горсть: оно нагружает только сильные пальцы – первый и третий, и это освобождает кисть от напряжения. Эта гамма чрезвычайно полезна для освоения белых и черных клавиш, необходима для правильной постановки большого пальца. Игра хроматической гаммы двумя руками очень развивает способность к концентрации: на промежутке между черными клавишами каждая рука использует противоположную аппликатуру.

Трезвучия, или «три сестры – три брата» Трезвучия учат координации одновременно трех пальцев руки. Вначале это очень трудно, и учащиеся путают 1, 3 и 5 пальцы со 2 и 4. Разделив пальчики на «девочек» и «мальчиков» по кодировке клавиш, необходимо обратить внимание на разницу этих двух групп пальцев. Вначале, когда упражнение играется отдельными руками, дети следят, чтобы в группу 1, 3 и 5 не затесались «непрошенные гости» 2 и 4. Чтобы совладать с координацией этих пальцев, необходимо играть трезвучие много раз.

Позже, когда это дается без труда, лучше играть трезвучие пооктавно и в быстром темпе. Это помогает освоить октавы на мышечном уровне.

Потом упражнение играется обеими руками и развивает координацию обеих рук.

До мажор в расходящемся движении. Это упражнение совершенно симметрично. Оно учит подкладывать первый (большой) палец для непрерывного проигрывания гаммы. Гамма играется в расходящемся движении, поочередно каждой рукой, от «до» первой октавы и до конца клавиатуры. Сначала мы выучиваем «магическую формулу»: 123 – 1234 – 123 – 1234 – 123 и т. д. Когда каждая рука освоила эту работу, мы ставим оба первых (больших) пальца на «до» первой октавы и начинаем играть гамму «до упора» - «пока рук хватает». Это упражнение развивает навык «слепого» ощущения клавиш и технику противоположного движения. Оно помогает «присвоить» расположение белых клавиш и их звучание по порядку.

РАЗДЕЛ III ТВОРЧЕСКОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ

Тема 1 Мелодия и ее структура

§1 Законы развития мелодии

Мелодия – это основная музыкальная мысль, выраженная одногласно, «душа музыки». Каждая песня, произведение имеет свою мелодию, которая состоит из различных звуков. Если пропустить, изменить хотя бы один звук, то изменится и мелодия. Мелодия может быть исполнена со словами и без слов, голосом или на каком-нибудь инструменте. Мелодия может сопровождаться игрой на одном или нескольких инструментах. Такое сопровождение называется аккомпанементом. Сопровождение (аккомпанемент) поддерживает мелодию голоса. Помогает более яркому выразительному исполнению мелодии и лучшему пониманию ее смысла.

Мелодия обычно пишется в форме периода (8 тактов), который делится на два предложения (по 4 такта). Он в свою очередь делится на фразы (по 2 такта). Фразы бывают неустойчивые и устойчивые. Неустойчивые фразы состоят обычно из нечетного количества тактов, например 1,3 и т.д. тактов, а устойчивые из четного количества тактов – 2, 4 и т.д. тактов. Структура мелодии может выглядеть следующим образом:

1 фраза – вопрос, 2 фраза – ответ, 3 фраза – вопрос, 4 фраза – ответ.

Фразы бывают все одинаковые $a+a+a+a$.

Фразы бывают все разные $a+b+c+d$.

Фразы бывают разные, но с повторением $a+b+a+c$.

Фразы бывают разные, с повторением, но с изменением в конце $a+b+a1+b1$.

Творческое задание для самостоятельного выполнения: сочинить мелодию в форме периода 8 тактов и записать ее.

§2 Типы развития мелодии: ритмическое варьирование

Душой музыки является мелодия. Для основ композиции важно знать, как может изменяться мелодия. Поскольку основными элементами мелодии являются интонация, метр, ритм, темп, регистр, гармония, аккомпанемент, то благодаря изменению (варьированию) этих средств музыкальной выразительности, которые придают мелодии тот или иной характер, мы можем получить даже из одной мелодии разнообразные ее варианты. Итак, музыкальное произведение, основанное на постоянном повторении темы, но в более или менее измененном виде (варианте), называется тема с вариациями. Тема вариаций (мелодия) обычно пишется в форме периода, простой двухчастной или простой трехчастной форме. Минимальное количество вариаций 3-4.

Простейшими вариациями являются вариации, в которых происходит смена ритма, лада (мажор-минор), регистра (низкий – средний - высокий), размера ($2/4$; $3/4$; $4/4$), либо смена лада, размера, регистра одновременно.

Например, Д. Кабалевский «Легкие вариации на тему русской народной песни».

Творческое задание для самостоятельного выполнения: сочинить новую мелодию и записать ее. Сделать несколько вариантов ритмического варьирования.

§ 3 Типы развития мелодии: ладовое и регистровое варьирование

Варьирование носит название в зависимости от того, изменение какого выразительного элемента мелодии происходит. Сейчас мы исполним домашнее сочинение, а затем эту же мелодию попробуем изменить уже не ритмически, а поменять в ней лад и регистр и посмотрим, насколько преобразится характер нашей мелодии. Но прежде, чем вы займетесь ладовым варьированием, необходимо вспомнить, какие основные лады есть в музыке? Чем они отличаются друг от друга? Действительно мажор и минор отличаются своей окраской, которую дают входящие в них интервалы и последовательность их в трезвучии. В мажорном трезвучии б3–м3, а в миноре м3–б3. Теперь необходимо исполнить эту же мелодию в разных регистрах, то есть поменять высотное положение ее на клавиатуре. Сначала сыграть в низком регистре, затем в высоком регистре. Мы слышим, как изменилась наша мелодия.

Творческое задание для самостоятельного выполнения: исполнять мелодию на музыкальном инструменте в различных тональностях и регистрах.

§4 Типы развития мелодии: жанровое варьирование

Жанр это разновидность музыкальных произведений, часто определяемая по различным признакам (строению, составу исполнителей, характеру и т.д.). Самыми популярными жанрами музыки являются песня, танец, марш. Музыкальное творчество каждого народа имеет свои особенности и отличается жанровым разнообразием. Это и песни, и танцы. Танцы, часто носят название той страны, где они были созданы. Например, полька, полонез и мазурка (польские танцы), вальс (австрийский танец), гопак (украинский танец), барыня

(русский танец). И каждому из названных танцев присущ тот или иной характер, который выражен средствами музыкального языка. Это хорошо известные темп, ритм, регистр, интонация, лад, тональность. Для жанра марш характерен чеканный ритм, размер 4/4, темп умеренный. Для жанра танец, в зависимости от его национальных особенностей, средства музыкальной выразительности изменяются. Так для вальса характерен размер $\frac{3}{4}$, с одной сильной и двумя слабыми долями, умеренный темп, плавная мелодия.

Творческое задание для самостоятельного выполнения: сочинить мелодию и сделать ее жанровое варьирование.

Тема 2 Виды аккомпанемента

§5 Аккордовый тип фактуры

Мелодию любимой песни можно играть на фортепиано не только одногласно, одной рукой, но и в сопровождении аккомпанемента, двумя руками, гармонизуя ее. В аккомпанементе обычно используют аккорды. Аккорд складывается из трех и более звуков, взятых одновременно. Аккорд из трех звуков – это трезвучие. Аккомпанемент можно играть не только аккордами, но и в разложенном виде трезвучие, а также, в зависимости от жанра, характера произведения так называемый бас-аккорд. Существуют различные виды фактуры и виды аккомпанемента: аккордовый склад фактуры, разложенное трезвучие, вальсовый аккомпанемент.

Творческое задание для самостоятельного выполнения: подобрать аккомпанемент к мелодии песни «Во поле береза стояла» аккордовым видом фактуры.

§6 Разложенный тип фактуры

Проанализируйте разные типы фактур на музыкальных примерах: сборник «Музыкальная грамота» примеры - «Птичка», «Зайчик», «Часы», «Речка».

Творческое задание для самостоятельного выполнения: подобрать аккомпанемент к мелодии песни «Во поле береза стояла» разложенным видом фактуры.

§ 7 Вальсовый аккомпанемент

Поскольку характерной особенностью вальсового аккомпанемента является вид фактуры бас – аккорд, то в основном при исполнении баса используются I, IV, V ступени (на первой доле). А на вторую и третью доли берутся аккорды T35, S35, D35, которые соответственно строятся на этих ступенях.

Творческое задание для самостоятельного выполнения: к предложенной мелодии подобрать вальсовый аккомпанемент.

Тема 3 Гармонизация мелодий

§ 8 Цифровое и буквенное обозначение ступеней баса

Каждая из семи нот имеет свое название. Кроме этих названий, есть еще цифровые и буквенные обозначения нот (ступеней). Для мажора – С – до, D – ре, E – ми, F – фа, G – соль, A – ля, H – си, B – си-бемоль. Для минора – с – до, de – ре, e – ми, f – фа, g – соль, a – ля, h – си, b – си-бемоль.

Если дана мелодия, то для быстрого подбора аккомпанемента к ней нужно подставить бас (I, IV, V ступени), а на нем трезвучия. Если аккорд мажорный, то ставится большая буква, если аккорд минорный, то ставится маленькая буква. Над мелодией пишем буквы, под мелодией – цифры баса. В классе педагог показывает первые два такта, как нужно подписывать буквы и цифры.

Творческое задание для самостоятельного выполнения:
гармонизовать мелодию, предложенную педагогом в тональности C – Dur.

§ 9 Основная функциональная схема подбора аккомпанемента

При подборе аккомпанемента используются в основном I, IV, V ступени тональности в басу, а на них трезвучие. Аккорды, построенные на I, IV, V ступенях, называют аккордами главных ступеней лада (тональности). Забегая вперед (некоторые учащиеся еще не проходят эту тему), I ступень - тоника, IV ступень - субдоминанта, V ступень – доминанта. Тоническое трезвучие – трезвучие, строящееся на первой ступени лада – обозначается T35. Субдоминантовое трезвучие - трезвучие, строящееся на четвертой ступени лада – обозначается S35. Доминантовое трезвучие – трезвучие, строящееся на пятой ступени лада – обозначается D35. (Такие определения можно не давать учащимся младшего возраста, достаточно ограничиться ступенями).

Устойчивые звуки и фразы в мелодии гармонизуют тоническими аккордами (1 ступень), неустойчивые – субдоминантовыми (4 ступень) или доминантовыми (5 ступень). Также следует смотреть звуки в мелодии в какое трезвучие входит (например «до» в соль-миноре входит в субдоминанту). Гармонизируя мелодию, следует помнить, что кроме метрической пульсации, существует еще и гармоническая пульсация. Аккорды сменяют друг друга на сильную долю или относительно сильную долю и только там, где того требует мелодия.

В мажорных мелодиях – трезвучие I, IV, V ступеней – мажорные. В минорных мелодиях - I, IV ступени – минорные, а V ступень – мажорное трезвучие, так как используется гармонический вид минора (с повышенной 7 ступенью).

В музыкальном произведении часто происходит смена лада или тональности. Поэтому нужно определить тональность и относительно тоники использовать в аккомпанементе так же I, IV, V ступень уже в новой тональности.

Творческое задание для самостоятельного выполнения: определить тональность предложенных мелодий и сделать их гармонизацию, используя трезвучия I, IV, V ступеней.

Тема 4 Композиция

§ 10 Музыкальная форма

На уроках литературы и русского языка вы уже узнали о том, что каждое литературное произведение состоит из частей (слов, фраз, предложений, абзацев, глав). Музыкальные сочинения, подобно литературным, также делятся на части, более сложные на простые, простые на простейшие. Разделение музыкального произведения на части и соотношение этих частей между собой называется музыкальной формой. А относительно завершённые части сочинения (пусть даже простейшие) – формами.

Простейшими музыкальными формами являются предложение и период. Эти формы обладают относительной законченностью. Они могут образовывать самостоятельные произведения, а также входить в состав простых и сложных форм. Часто в форме предложения или периода излагается тема.

Тема – концентрированное выражение содержания музыкального произведения. Тема является источником развития музыкальной мысли.

Предложение – форма, существующая как относительно завершённое музыкальное построение, не членившаяся на более простые музыкальные формы и имеющее одну заключительную каденцию. Предложение состоит обычно из 4-х или 8-ми тактов.

Каденция – мелодико-гармонический оборот, создающий ощущение завершенности. Применяется только на сильной или относительно сильной доле такта.

Период – форма, состоящая из двух или более предложений, имеющих разные каденции. Обычно включает в себя 8 ли реже 16 тактов.

Творческое задание для самостоятельного выполнения: проанализировать произведения, сочинённые в процессе обучения до прохождения данной темы.

§ 11 Сочинение вариаций

Прежде чем приступить к самостоятельному сочинению вариаций, необходимо проанализировать музыкальные произведения, написанные в форме вариаций. Например, «Лёгкие вариации на тему русской народной песни» Д.Б. Кабалевского. Показ и разбор вариаций ставит следующие задачи:

- показать принцип построения вариаций, основанный на контрастном материале;
- рассказать об особенностях и строении формы;
- проиллюстрировать свои пояснения несколькими примерами.

Решая эти задачи, вы подготовитесь к более подробному анализу будущих самостоятельных сочинений, а также к грамотному их письменному воспроизведению в нотной записи.

К сочиненной мелодии необходимо сочинить несколько вариаций (т.е. изменить мелодию разными способами, но чтобы она была узнаваема).

На начальном этапе сочинить вариации – одногласно. Начинать варьирование нужно от простого, так как, например увеличение или уменьшение длительностей, изменение регистра (ритмическое и регистровое варьирование). Форма остается неизменной – это период.

Первая вариация – ритмическая.

Вторую вариацию лучше сочинить ладовую или регистровую. Если был минор, то можно использовать параллельный или одноименный мажор. Возможны некоторые мелодические изменения (использование проходящих или вспомогательных звуков), так же возможна смена регистра, тогда мелодию можно провести в левой руке, тогда как правая будет поддерживать левую, или перекликаться с ней.

Третья вариация – может прозвучать в другом жанре, например вальса, марша и хорала. Это и смена размера, и смена ритма, а также фактуры. Мелодия может быть изложена аккордами, или крупными длительностями, чтобы в последствии сочинения аккомпанемента аккорды явились поддержкой долгим звукам (хорал).

На этом первый этап сочинения вариаций закончен (одногласно). Начинается второй этап – сочинение и подбор аккомпанемента, использование в басу I-IV-V ступеней лада, а на них трезвучия. Движения по звукам аккорда вверх или вниз, проходящие звуки. Также выбор фактуры изложения аккомпанемента.

Третий этап – правильная запись произведения, выставление динамических оттенков, штрихов, темпа. Его исполнение в соответствии с образом и характером. Выучивание наизусть.

Творческое задание для самостоятельного выполнения: сочинить тему с вариациями, используя различные виды варьирования.

§ 12 Сочинение вальса

Свое происхождение вальс берет от неторопливого и плавного крестьянского танца лендлера. Он был распространен в Австрии, Германии и Чехии. В 19 столетии вальс стал самым популярным танцем во всей Европе. Музыка вальса очень разнообразна по своему характеру. Существуют вальсы радостные и грустные, спокойные, мечтательные, задумчиво-печальные. Для вальса характерно:

1. трехдольный размер;
2. аккомпанемент бас-аккорд;
3. развитая плавная мелодия.

Многие композиторы сочиняли вальсы. Замечательные образцы вальсов у Шуберта, Шопена, Чайковского, Глинки. «Королем вальсов» называли австрийского композитора Иоганна Штрауса.

Прежде чем перейти к сочинению мелодии, сделайте разбор 3-х частной репризной формы.

1 этап: 1 часть – 8 тактов; 2 часть – 4 такта (развитие - неустой), 3 часть – 8 тактов (реприза – повтор 1 части) A+B+A1.

2 этап: подбор аккомпанемента, фактуры (бас-2 аккорда).

3 этап: запись в тетради самим учеником.

4 этап: исполнение наизусть в характере.

Творческое задание для самостоятельного выполнения: сочинить вальс.

§ 13 Сочинение песни

Песня – самый популярный жанр музыкального искусства. Она звучит повсюду. Главное в песне – это мелодия. В мелодии воплощается настроение песни, ведь недаром ее называют душой песни. Мелодия в песне всегда одна. Она повторяется несколько раз с несколькими словами, образуя куплеты. Такое строение формы песни называется куплетным. Или куплетной формой. Нередко в конце каждого куплета звучит припев. Слова в нем не изменяются, если запев исполняется обычно одним певцом (солист запевала, то припев чаще поют хором, все вместе).

В песне может быть аккомпанемент фортепиано, баяна, гитары, либо любого другого инструмента или оркестра. Такие песни нередко имеют инструментальное вступление, иногда – отыгрыш между куплетами и заключение. Однако песни могут исполняться и без сопровождения, одним голосом или хором. Хоровое пение без инструментального сопровождения называют а капелла. Оно более характерно для народных песен. Можно сочинять песню на заданное стихотворение – сочинять мелодию на текст. Сочинять мелодию и слова самому, на выбранную тему. Например, «Зима», «Спортивный марш», «Колыбельная».

Мелодия записывается нотами, и подписываются слова, затем подбирается аккомпанемент, в определенной фактуре, которая больше подходит к содержанию и образу песни. Заключительный этап работы над песней – это ее самостоятельное исполнение с аккомпанементом на фортепиано. (Рекомендуется использовать 2-3 куплета, для закрепления куплетной формы).

Творческое задание для самостоятельного выполнения: сочинить песню на предложенный текст.

§ 14 Свободные сочинения

Следует различать вариации строгие и свободные. Строгими вариациями являются те, в которых не изменяется форма темы и ее гармонизация, а меняется только фактура. Демонстрация примеров и их анализ В.А. Моцарт Соната A-Dur.

Свободными называются вариации, в которых изменяется и форма, и гармонизация темы. В таких вариациях тема часто является лишь поводом к написанию разнохарактерных пьес. Демонстрация примеров и их анализ Р. Шуман «Симфонические этюды». Также есть специальные вариации, где

происходит увеличение или уменьшение длительностей темы. Это может быть канон или имитация.

Творческое задание для самостоятельного выполнения: сочинение и запись темы с вариациями разного характера. Важно уметь исполнить грамотно на фортепиано или дуэтом: свой инструмент (домбра, кобыз, гитара) и фортепиано.

Тема 5 Импровизация

§15 Досочинение мелодии

Мелодия это главный элемент музыкального произведения. Мелодия музыкального произведения изменяется в зависимости от того, какая интонация становится главенствующей в ее развитии. Могут быть, интонация вопроса, интонация ответа, угрожающая интонация, интонация просьбы. Все эти интонации можно сочинить. Для этого нужно подумать, к каким средствам необходимо прибегнуть для выражения всех этих интонаций в музыке. Есть различные направления мелодии – поступенные восходящие, нисходящие, скачкообразные и т.д. Можно задавать вопрос посредством музыкальной интонации голосом, а на фортепиано придумать ответ.

Творческое задание для самостоятельного выполнения: досочинить продолжение к предложенной мелодии и записать его в тетради.

§ 16 Импровизация на заданный образ

Образы музыкальные, как и литературные составляют характеристику облика либо природного явления – образ осени, весны, либо человека - образ девушки, матери, либо животного – лебедя, тигра. В отличие от художника, который рисует свои образы красками, музыкант показывает образ героя своего произведения музыкальными звуками. И в зависимости от того, какой образ мы хотим нарисовать, мы выбираем те или иные средства музыкального языка. Например, такие как, тональность, гармония, темп, ритмический рисунок, интонацию, метр, регистр, фактуру, штрихи и динамику. Влияние средств музыкальной выразительности в изображении образа очень велико. Сначала нужно попробовать подобрать метафоры для образа вашего будущего музыкального сочинения.

Творческое задание для самостоятельного выполнения: сочинить с помощью известных уже средств музыкальной выразительности образ, который возник в твоём воображении.

§ 17 Свободная импровизация

Импровизация – это сочинение музыки без предварительной подготовки. Основой импровизации является мотив. Импровизировать можно используя различные средства музыкального языка. Например, изменяя ритм, мотив, регистр, фактуру и т.д. и свободной их использовать в процессе импровизации. Мелодическая импровизация в форме музыкального диалога может предполагать завершение несложного мотива, сыгранного педагогом. Если

возникнет необходимость, обратитесь к педагогу, который Вам поможет развить незаконченную интонацию, показывая возможности мелодического варьирования. Давайте попробуем вместе.

Творческое задание для самостоятельного выполнения: импровизация на любую желаемую мелодию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Без понимания мира музыки жизнь каждого из нас наполовину беднее, чем должна быть. И этого достаточно, чтобы начать заниматься музыкой серьезно. Речь идет о музыкальной грамотности. Слово «грамотность» почему-то не включает в себя музыку, и означает исключительно грамотность языковую. Последние две сотни лет люди фокусируются на литературной грамотности, а музыкальная грамотность - дело «необязательное». Однако не случайно Платон назвал музыку главным учебным предметом, изучать который нужно раньше всех прочих.

Музыкальный язык, по сути, универсален. Это самое эффективное средство развить баланс между абстрактным (ноты) и конкретным (восприятие), между логикой (грамматика) и чувством (интонация), между временем (пульс и ритм) и пространством (звуковысотность).

Обучаясь музыкальному языку, человек получает массу важнейших знаний и умений - опору для познания и развития во всех областях. К тому же, музыкальная грамотность способствует развитию творческого потенциала. Музыкально грамотные люди без затруднений осваивают многие сферы деятельности, которые их интересуют.

Таким образом, музыкальный язык, помогает решить массу человеческих проблем, что подтверждает актуальность и значимость овладения грамотой музыкального искусства людьми современного мира.

Теоретический и практический материал данного учебно-методического пособия поможет в постижении основ музыкального языка, изучении музыкальной грамоты, формировании первоначальных навыков игры на фортепиано, а также развитию основ творческого музицирования.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	3
2	Раздел I Элементарная теория музыки	4
3	Тема 1 Звук и его свойства	4
4	Тема 2 Нотное письмо	6
5	Тема 3 Ритм и метр	8
6	Тема 4 Музыкальный темп	10
7	Тема 5 Интервалы	11
8	Тема 6 Аккорды	13
9	Тема 7 Мажорный лад	15
10	Тема 8 Минорный лад	17
11	Тема 9 Лады народной музыки	19
12	Тема 10 Интервалы в тональности	20
13	Тема 11 Родство тональностей. Хроматизм. Транспозиция	21
14	Тема 12 Модуляция	23
15	Тема 13 Элементы и структура музыкального языка	24
16	Тема 14 Мелодия	25
17	Тема 15 Музыкальный синтаксис	26
18	Раздел II Практическое музицирование	29
19	Тема 1 Музыкальный алфавит	29
20	Тема 2 Нотный стан	32
21	Раздел III Творческое музицирование	37
22	Тема 1 Мелодия и ее структура	37
23	Тема 2 Виды аккомпанемента	39
24	Тема 3 Гармонизация мелодий	40
25	Тема 4 Композиция	41
26	Тема 5 Импровизация	44
27	Заключение	46

Е. Ю. Личман

**ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ И ОСНОВЫ
ТВОРЧЕСКОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ**

Учебно-методическое пособие

Подписано в печать 15.11.2010

Формат 29,7 x 42^{1/4} бумага книжно- журнальная.

Объем 2,2 усл.печ.л. Тираж 500 экз.

Заказ № 0491

Научно-издательский центр

Павлодарского государственного педагогического института

140002, г.Павлодар, ул.Мира, 60