

Введение

Добро пожаловать на страницы книги *Теория музыки для “чайников”*!

О чем вы думаете, когда слышите словосочетание “теория музыки”? Может быть, в сознании всплывает образ вашей учительницы пения из начальной школы, который кричит на вас, сидя за фортепиано? Или, может, вам вспоминается картина из менее отдаленного прошлого: ваши однокурсники на парах по теории музыки усердно пытаются записать по нотам писк терменвокса? Если хотя бы один из этих образов близок к вашему восприятию термина “теория музыки”, то мы надеемся, что эта книга вас приятно удивит.

Многих музыкантов-самоучек теория настораживает и даже немного пугает. В конце концов, если вам под силу читать гитарные табулатуры и играть по нотам некоторые произведения, то зачем нагружать себя теоретическими знаниями о том, что вам уже известно?

Однако даже самая элементарная теоретическая музыкальная подготовка позволит вам расширить диапазон своих возможностей как музыканта. Умение читать ноты с листа поможет вам играть классическую музыку на фортепиано, а базовые знания о последовательностях аккордов укажут путь к написанию собственных произведений.

Об этой книге

Теория музыки для “чайников” научит вас держать ритм, читать нотную запись и определять, как продолжить песню, будь то чужое произведение или ваша собственная мелодия.

Все главы максимально независимы: вам не обязательно читать каждую главу, чтобы понять, о чем пойдет речь в следующей. Впрочем, читать главы одну за другой полезно, поскольку получать музыкальные знания удобнее, переходя от простых понятий к более сложным.

Чтобы найти необходимую информацию, можно обратиться к содержанию книги или полистать предметный указатель.

На кого рассчитана эта книга

Теория музыки для “чайников” написана для музыкантов всех уровней, от тех, кто только-только начинает учиться музыке, до людей с классическим музыкальным образованием, которых не научили импровизировать, и до опытных музыкантов, знающих как создавать музыку, но никогда не задумывавшихся над тем, как прочесть что-то, кроме табулатур и сольных партий. Вот несколько типов читателей, о которых мы думали, работая над этой книгой.

Абсолютный новичок

Мы написали эту книгу, надеясь, что она будет сопровождать начинающего музыканта с самых первых шагов: сначала поможет ему читать ноты и отбивать ритм, а затем и предпринимать первые попытки сочинения музыки, используя принципы музыкаль-

ной теории. Новичкам следует начинать чтение книги с самой первой части и осваивать материал последовательно. Книга построена таким образом, чтобы максимально соответствовать учебному плану, по которому теорию музыки преподают в музыкальных школах; все зависит от того, насколько быстро вы можете учиться.

Студент-недоучка или любитель

Наша книга пригодится и музыканту, который в детстве брал уроки игры на каком-либо инструменте и еще помнит, как читать ноты, но никогда не знакомился с принципами построения гамм, основами импровизации, не участвовал в джем-сейшенах с другими исполнителями. Таких людей множество, и с помощью этой книги мы попытаемся вернуть им радость исполнения музыки. Мы покажем, как выйти за пределы ограничений, наложенных исполнением классических пьес, как начать по-настоящему импровизировать и даже писать собственную музыку.

Опытный исполнитель

Также *Теория музыки для “чайников”* рассчитана на опытных музыкантов, которые знают, как играть, но никогда не умели читать ноты, не фигурировавшие в основных сборниках и в нотной записи солирующих партий. Вам тоже, возможно, захочется начать чтение с первой части, поскольку в ней как раз описаны длительности, используемые в нотной записи. Если вы уже знакомы с понятиями восьмых долей, четвертей и т.д., то вам захочется начать чтение со части II. В ней мы описываем весь нотный стан и для простоты излагаем материал в терминах фортепианной клавиатуры и гитарного грифа.

Как построена эта книга

Теория музыки для “чайников” состоит из пяти частей. Первые четыре посвящены тем или иным областям музыкальной науки, а пятая, “Великолепные десятки”, содержит информацию о разных забавных моментах, не имеющих почти никакого (или вообще никакого) отношения к непосредственному исполнению музыки. Благодаря такой системе вам будет легче быстро найти то, что вы хотите узнать, — поскольку, в конце концов, наша книга — это справочное пособие и никому не охота целый день перелистывать страницы в поисках описания какого-нибудь простого приема.

Часть I. Ритм: как отсчитывать размер

Без ритма музыка была бы одной неразделимой, сплошной нотой, под которую было бы крайне сложно танцевать. Ритм — основополагающий компонент музыки любого стиля, и умение держать четкий ритм определяет исполнительские способности. В этом разделе мы описываем ноты и паузы разной длительности, которые используются в нотной записи, а также и более сложные понятия, такие как размеры и синкопы.

Часть II. Мелодия: партия, которую вы напеваете

Мелодия — ведущая партия песни, именно она запоминается и звучит в вашей голове еще долго после того, как песня закончится. Это ключевая музыкальная тема, проходящая через всю музыкальную пьесу или через ее часть, придавая целостность всему произведению. В данной части книги мы описываем основные принципы чтения нот и приводим описания нотной записи для фортепьяно и гитары.

Часть III. Гармония: как облечь музыку плотью

Гармония — это наполнение мелодии. Гармония способна превратить простейшую мелодию вроде *Во поле березка стояла* в полномасштабное оркестровое произведение. В этой части мы рассказываем об основах построения интервалов, о мажорной и минорной тональностях, о построении аккордов и об использовании квинтового круга. Также мы описываем основные последовательности аккордов и кадансы. Здесь же вы найдете примеры мелодий, которые можно услышать на прилагаемом к книге компакт-диске, как в фортепианном, так и в гитарном исполнении.

Часть IV. Форма: как устроена музыка

В этой части мы покажем, как объединить все усвоенные знания и приступить к созданию собственной музыки. Мы разберем и подробно рассмотрим структуру целого ряда классических музыкальных форм, включая фуги и сонаты, а также формы популярной музыки, в частности, 12-тактовые блюзы, 32-тактовые блюзовые баллады и, наконец, рок и поп.

Часть V. Великолепные десятки

В этой части мы познакомим вас с некоторыми теоретическими аспектами, выходящими за рамки исполнения музыки. Мы отвечаем на ряд распространенных вопросов по теории музыки, которые нам чаще всего приходится слышать. Мы приводим краткие портреты некоторых замечательных музыкальных теоретиков, без которых ни эта, ни любая подобная книга не могла бы появиться на свет. И, наконец, мы указываем вам направление дальнейших музыкальных изысканий, перечисляя дополнительную литературу по истории и теории музыки, а также электронные ресурсы.

Пиктограммы, используемые в книге

Пиктограммы — это удобные графические изображения, маленькие картинки, удобно расположенные на полях слева и призванные отметить особо важную информацию. В этой книге вы найдете следующие пиктограммы.

Полезный совет, помогающий понять ключевые понятия.

Этим значком мы поместили материал, при освоении которого могут возникнуть проблемы или путаница.

Здесь вы найдете информацию... как бы это выразиться... технического характера, которую при желании можно пропустить без ущерба для понимания темы.

Важные моменты или сведения, которые, на наш взгляд, вы должны помнить всегда.

Эта пиктограмма указывает номера композиций на диске, которые имеют отношение к рассматриваемому материалу.

Надеемся, что, читая нашу книгу, вы получите такое же удовольствие, какое получили мы, когда писали ее. Сядьте, почитайте, а затем отправляйтесь на поиски собственных музыкальных приключений!

Куда двигаться дальше

Если вы только начинаете учиться музыке или хотите начать обучение заново, советуем начинать с части I. Если вы уже знакомы с основными музыкальными ритмами и хотите просто узнать, как читать ноты, переходите к части II. Если вы опытный музыкант, желающий научиться импровизировать и писать собственную музыку, обратитесь к части III, которая посвящена основам построения музыкальных последовательностей, партий и каденций. В части IV рассматривается масса музыкальных форм, в которые вы можете облечь свои музыкальные замыслы.

Итак, расслабьтесь и получайте удовольствие. Слушание, исполнение и написание музыки относятся к числу самых приятных занятий в этой жизни! Хотя *Теория музыки для "чайников"* и написана преподавателями, мы обещаем вам, что никакие тираны не будут стоять у вас под дверью и смотреть на часы, чтобы проверить, сколько часов вы посвятили ознакомлению с материалом и насколько быстро его усвоили.

Ждем ваших отзывов!

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо, либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: <http://www.dialektika.com>

Информация для писем из:

России: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

Украины: 03150, Киев, а/я 152