

СОДЕРЖАНИЕ

1. Предисловие	8
2. Базовые понятия	10
2.1. Введение	10
2.2. Характеристики звука	11
I. Высота	11
Буквенное обозначение нот	13
Обозначение нот на нотном стане	13
Расположение нот на нотном стане	13
Расположение нот на грифе	16
Табулатура	17
II. Длительность.	19
Принцип деления нот	21
Основные музыкальные размеры	22
Условные длительности.	24
Свинг и шафл	25
Принцип маятника	26
III. Тембр	28
IV. Громкость	28
2.3. Музыкальная форма	29
Разделы произведения	30
2.4. Техническое приложение	34
Музыкальные штрихи	34
Мелизмы	41

3. Аккорды	45
3.1. Интервалы	45
Обращения интервалов	46
3.2. Трезвучия	50
Аккордовые формы	52
Связь аккордовых форм на грифе	55
Обращения трезвучий	56
Виды обращений трезвучий	56
Трезвучия с задержанием	57
Трезвучия с добавленной секстой	58
3.3. Септаккорды	59
Обращения септаккордов	64
Септаккорды с задержанием	64
Надстройки в септаккордах	66
Особенности обозначений аккордов с надстройками	66
3.4. Аккорды с модифицированным басом	69
3.5. Квартаккорды	69
3.6. Аккордовое приложение.	71
4. Лады	74
4.1. Диатонические лады	74
Апликатуры	77
4.2. Пентатоника	81
Апликатуры	81
Гексатоника	84
Заполненная пентатоника	86

4.3. Условно-диатонические лады	87
Гармонический минор и параллельные ему лады	87
Мелодический минор и параллельные ему лады	89
Цыганский минор и параллельные ему лады	91
Прочие условно-диатонические лады	92
4.4. Хроматика	95
4.5. Симметричные лады	95
4.6. Ладовое приложение	98
5. Гармония	104
5.1. Гармонизация ладов	104
5.2. Аккордовые замены	108
5.3. Тональная (функциональная) гармония	109
Кварто-квинтовый круг	110
Музыкальные функции	112
Гармонические движения	116
Функциональное оформление кварто-квинтового оборота	119
Мажоро-минорные системы	123
Родство тональностей	124
Модуляция	127
Постепенная (диатоническая, функциональная) модуляция	127
Энгармоническая модуляция	128
Модуляция через неаполитанский аккорд	130
Модуляция через одноименную тонику	132
Эллиптическая (мелодико-гармоническая) модуляция	133
Сопоставление тональностей	134

Отклонение135
Определение тональности произведения135
5.4. Модальная (ладовая) гармония137
Выбор аккордов для модальной гармонии138
Смена ладов141
5.5. Гармонический анализ музыкальных произведений141
5.6. Гармоническое приложение144
6. Мелодия148
6.1. Мелодические конструкции149
6.2. Гармонизация и регармонизация мелодии154
6.3. Импровизация156
Горизонтальная и вертикальная импровизация158
6.4. Импровизационное приложение160
7. Дополнительно166
7.1. Блюз166
Минорный блюз166
Мажорный блюз168
7.2. Аранжировка169
8. Заключение177
9. Предметный указатель179

ПРЕДИСЛОВИЕ

Музыка является неотъемлемым элементом нашей жизни на протяжении большей части человеческой истории. В процессе своего развития люди преимущественно экспериментальным путем находили различные музыкальные звуки, определенные сочетания которых казались для человеческого слуха наиболее благоприятными. По мере дальнейшего прогрессирования таких сочетаний находилось все больше, количество всевозможных музыкальных инструментов неуклонно росло, а вместе с этим развивалась и музыка в целом. Постепенно возникла потребность в описании выявленных благозвучных конструкций в виде некоей математической модели, которую мы сегодня называем теорией музыки. Именно о ней пойдет речь в данной книге.

О ЧЕМ ЭТА КНИГА?

О практической теории музыки. В данной книге рассматриваются исключительно прикладные теоретические аспекты, знание которых позволяет музыканту анализировать музыкальные произведения, придумывать собственные партии и композиции, импровизировать и взаимодействовать с другими музыкантами.

Иными словами, предлагаемые в данной книге теоретические знания позволяют использовать гигантский музыкальный опыт предыдущих поколений при решении актуальных для современного эстрадного музыканта задач. И все это без необходимости самостоятельно изобретать велосипед или искать иголку в стоге сена.

ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА?

- Для абсолютных новичков в музыке. Данная книга является идеальным пособием для тех, кто не имеет какого-либо музыкального образования и желает начать осваивать теорию музыки с нуля.
- Для профессиональных музыкантов и продвинутых любителей. Тем, кто имеет среднее или высшее музыкальное

образование, данная книга пригодится в качестве справочника, в котором собрано и структурировано огромное количество обычно разрозненной полезной информации. При этом сама информация представлена в универсальном для любого музыканта виде.

- Для гитаристов. В книге сделан некий упор в сторону гитары, проявляющийся в виде аппликатурного мышления и характерных музыкальных примеров.
- Для желающих писать собственную музыку. Представленная в книге информация поможет сформулировать свою музыкальную мысль и выразить ее в виде законченной композиции.

ЧЕМ ЭТА КНИГА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ?

- Структурированное, последовательное и доступное повествование. Никаких перескоков с одной темы на другую, никакого использования ранее не изученных терминов — все строго по порядку.
- Огромное количество прикладного теоретического материала. Все актуальные для эстрадной музыки теоретические аспекты собраны в одном месте, распределены по темам и доступны для оперативного поиска с помощью предметного указателя.
- Максимально доступная инфографика в виде таблиц, диаграмм, схем и алгоритмов. В книге активно используется цветовая дифференциация, в разы упрощающая понимание и улучшающая восприятие учебного материала.

Все музыкальные примеры основаны на инструментальном альбоме «Affect» (Кирилл Сафонов)