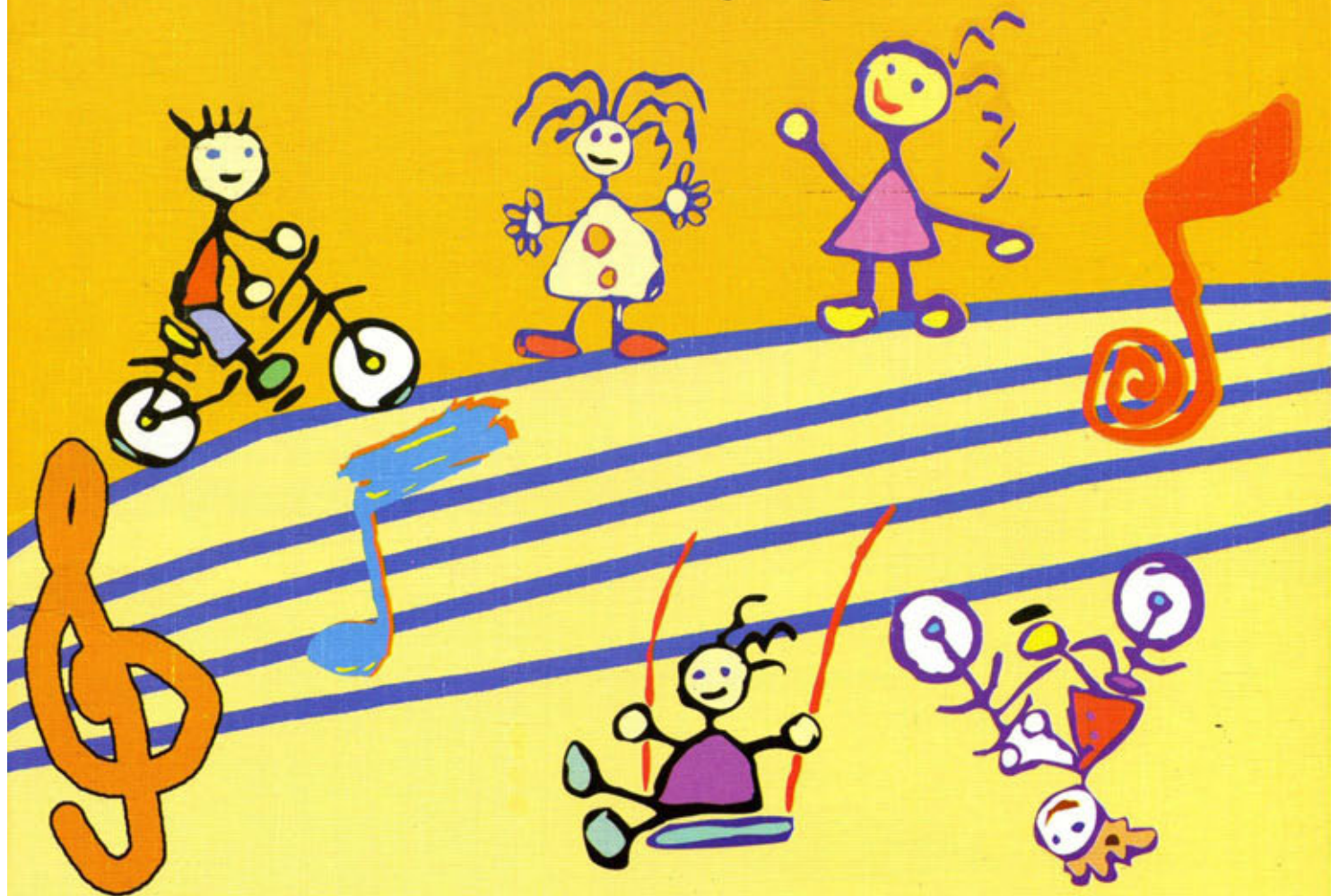

О.П. Камозина

НЕПРАВИЛЬНОЕ СОЛЬФЕДЖИО,

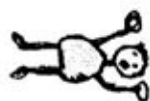
**В КОТОРОМ
ВМЕСТО ПРАВИЛ -
ПЕСЕНКИ,
КАРТИНКИ
И РАЗНЫЕ ИСТОРИИ!**

Серия «Учебные пособия для ДМШ»

О.П. Камозина

НЕ

**правильное
сольфеджио,**

В котором вместо
правил — песенки,
картинки и разные
истории!

Ростов-на-Дону
Феникс
2009

УДК 784
ББК 85.90
КТК 862
К18

К18 Камозина О.П.

Неправильное сольфеджио, в котором вместо правил — песенки, картинки и разные истории! / О.П. Камозина. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. — 92 с. : ил. — (Учебные пособия для ДМШ).

ISBN 978-5-222-14888-4

Книга предназначена для учеников музыкальной школы, для родителей учеников, желающих помочь своим детям освоить азы теории музыки, а также для преподавателей музыкальных школ, проявляющих интерес к различным направлениям в современной музыкальной педагогике.

Главная особенность предлагаемой методики заключается в том, что постижение теоретических основ музыки происходит благодаря обучению детей на уроках сольфеджио сочинению мелодий, импровизации, подбору аккомпанемента.

Все необходимые теоретические сведения содержатся в предлагаемых песенках-правилах. Это в значительной степени экономит время на уроке, поскольку позволяет отказаться от утомительных записей. Чтобы избежать нарушения авторских прав, в книге приведен далеко не весь музыкальный материал, используемый на уроках. Исключение составляют несколько песен-правил, чье авторство выяснить не удалось, но они давно звучат на уроках многих преподавателей.

Предлагаемые в книге музыкальные игры позволяют не только закрепить изучаемый материал, но и сделать предмет «сольфеджио» привлекательным и даже любимым.

ISBN 978-5-222-14888-4

**УДК 784
ББК 85.90**

© Камозина О.П., музыка, 2009.

© Оформление: ООО «Феникс», 2009.

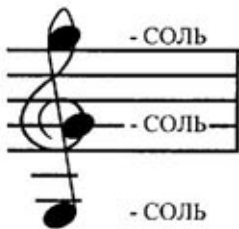
Упрощайте сложное, и вы получите самый существенный результат.

Генри Бокль

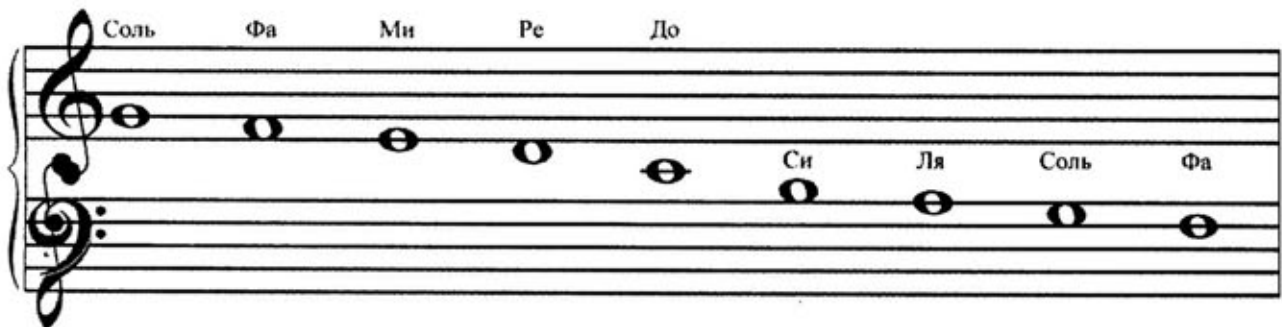
Рассказ о том, как появились ноты

Люди очень давно придумали разные знаки, для того чтобы записывать слова. А точная запись музыки, которой мы сейчас пользуемся, существует всего лишь тысячу лет. Придумал ее монах Гвидо из итальянского городка Ареццо. Гвидо Аретинский обучал мальчиков пению. Существовавшая в то время запись музыки была сложной и к тому же неточной: разные музыканты одну и ту же мелодию исполняли по-разному, и каждый утверждал, что его исполнение — самое верное. Монах Гвидо предложил, пожалуй, самую простую и наглядную систему записи музыки на нотном стане, а еще он придумал названия нот. И вот как это случилось.

Каждое утро монахи начинали с пения гимна святому Иоанну, легендарному покровителю певцов. Гимн небольшой, всего лишь шесть строк, и каждая начинается с новой ступени звукоряда из шести звуков, который господствовал в то время в профессиональной музыке. Каждая ступень этого звукоряда стала обозначаться начальным слогом соответствующей строки гимна: *ут*, *ре*, *ми*, *фа*, *соль*, *ля*. В XVI веке музыканты добавили седьмую ступень — *си*. Этот слог образовался из последних слов гимна «святой Иоанн» (*Sancte Iohannes*). В XVII веке слог *ут* заменили слогом *до*. Благодаря этой системе легко можно выучиться петь и играть по нотам. Звуки, которые дети могут повторить голосом, пишутся в скрипичном ключе (эти звуки также можно сыграть на скрипке). Скрипичный ключ пишется так, чтобы каждый из трех кружочков обнимал ноту *соль* первой, второй и малой октав:

Поэтому скрипичный ключ еще называют ключом *соль*. Звуки, которые может спеть низкий мужской голос — бас, пишутся в ключе, который так и называется: *басовый*, или ключ *фа*. Ключ *фа* — это перевернутый ключ *соль*. Общей для ключей *соль* и *фа* является нота *до* первой октавы.

Так возникло сольфеджио, ведь слово «сольфеджио» означает пение по нотам в ключах *соль* и *фа*. А мы по этому поводу разучим и споем песенку.

Песенка про сольфеджио

*Давным-давно в Италии жил-был монах Гвидо.
 Всем нотам дал название он, кроме ноты «до».
 Затем придумали ключи и, чтоб не забывали,
 Скрипичный ключ назвали «соль», басовый «фа» назвали.*

Припев:

*Соль, соль, фа, соль, фа, соль, соль, фа, соль, фа,
 Соль, соль, фа, соль, фа, соль!
 Сольфеджио, сольфеджио — название научное,
 Но петь, играть и сочинять — занятие не скучное.*

*Конечно, можно правила записывать в тетрадь
 И бесконечно их учить и долго повторять.
 Но лучше спеть их в песенке, так веселее будет,
 И правила сольфеджио никто не забудет.*

Припев.

Песенка про сольфеджио

Музыкальное произведение в жанре песни, посвященное сольфеджио. Оно состоит из вокальной партии и фортепиального сопровождения. Музыка написана в тональности D-мажор (один диэз) и 2/4 такта. Вокальная партия имеет следующие тексты:

Дав - ным-дав - но в И - та - ли - и жил -
был мо - нах Гви - до. Всем но - там дал на - зва - ни - е он, кро - ме но - ты «до». За -
тем при-ду-ма - ли клю-чи и, чтоб не за - бы - ва-ли, скри - пич-ный ключ на - зва - ли «соль», ба -
со - вый «фа» на - зва - ли. Соль, соль, фа, соль, фа, соль, соль, фа, соль, фа, соль, соль, фа, соль, фа,

Сопровождение включает в себя мелодическую линию в правой руке и ритмическую основу в левой руке, состоящую из восьмых и четвертных нот.

соль! Соль - фед - жи-о, соль - фед - жи-о наз - ва - ни - е на - уч - но - е, но

петь, иг - рать и со - чи-нять—за - ня-ти - е не скуч-но - е, не скуч-но - е.

Музыкальные лады. Рассказ о мажоре и миноре

Мир музыкальных звуков огромен. В нем много царств-государств, и каждое из них живёт по своим законам и правилам. Самые большие музыкальные царства — государства называются мажор и минор. Еще мажор и минор называют ладами, поскольку звуки, живущие в этих царствах, ладят между собой, то есть живут очень дружно.

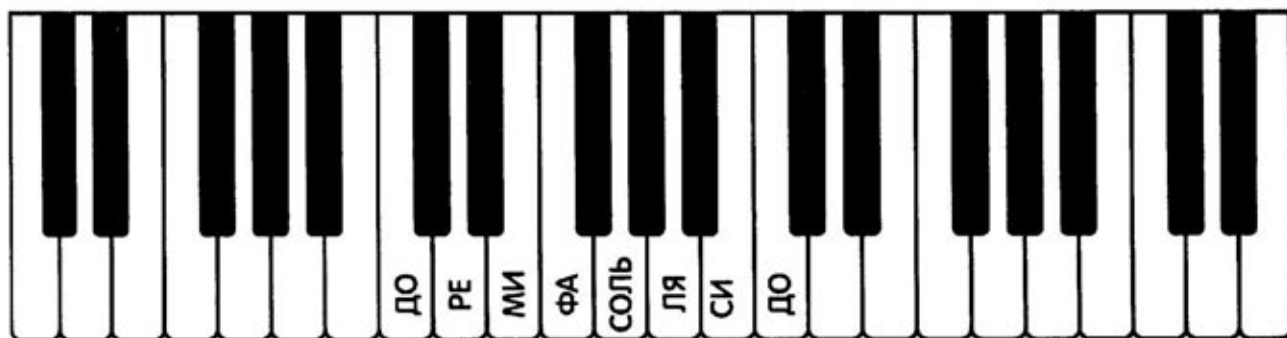
В мажорной стране много солнца, света, радости. Минорная страна всегда покрыта тучками, которые закрывают яркое солнце, в ней больше прохлады и покоя. А вот какой лад лучше — сказать трудно, ведь в жаркий день хочется прохлады, а если нам холодно, то мы мечтаем о тепле.

В музыке часто мажор и минор соседствуют друг с другом, создавая тем самым красочные оттенки. Давай вспомним песенку про улыбку В. Шаинского. Начинается она светло и безмятежно, это мажор. Припев песенки совсем другой по характеру, и ты обязательно это почувствуешь: он более активен, действенен. Припев сочинен в миноре, и песенка стала от сочетания мажора и минора более интересной.

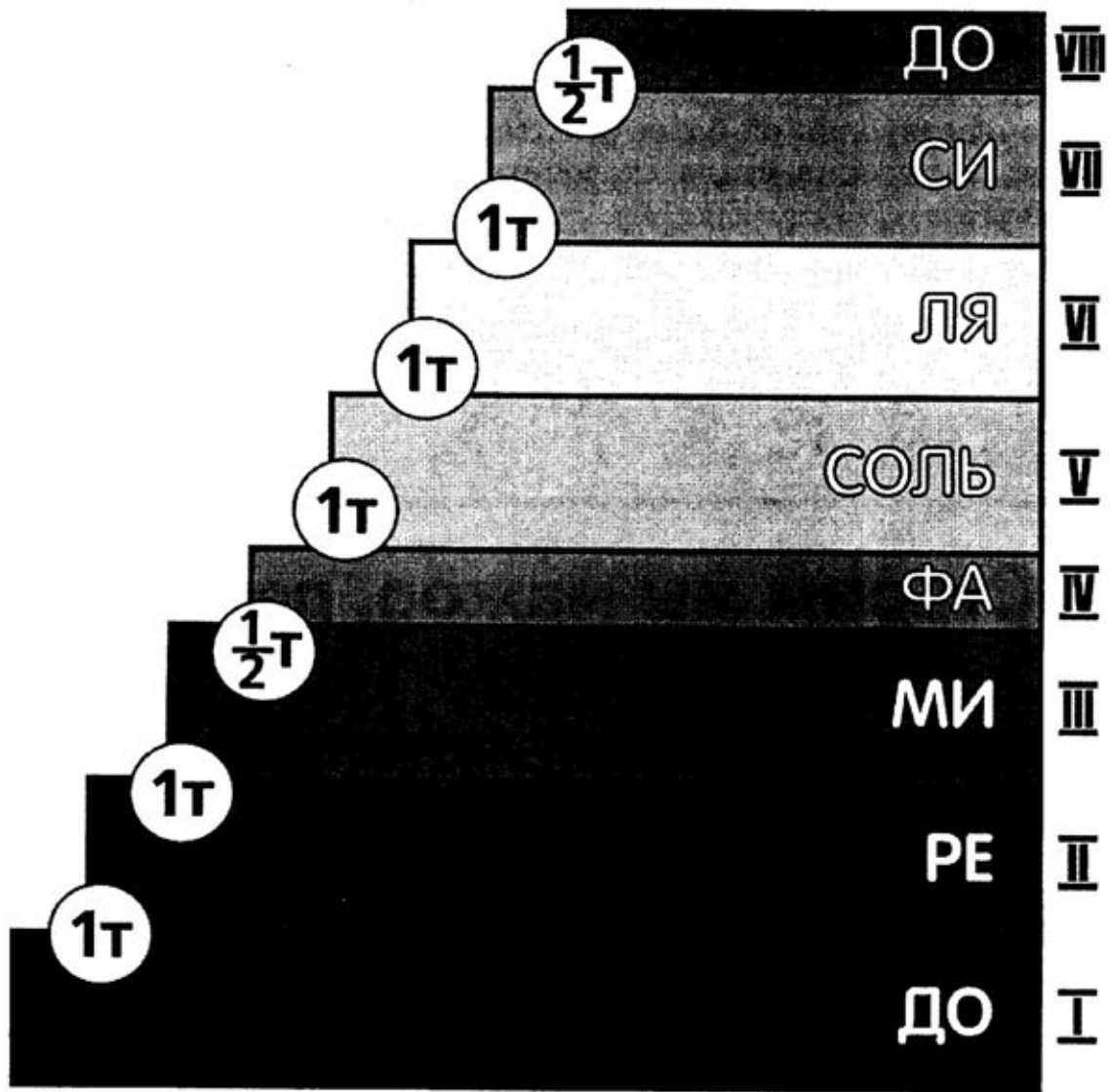

Строим мы мажор, ребята!

В мажоре и миноре законы и правила разные, но есть много общего: они четко различают тоны и полутоны. Что это такое? Посмотри на фортепьянную клавиатуру: между нотами *ми* и *фа*, *си* и *до* нет тонкой черной клавиши. И совсем не потому, что кто-то забыл ее туда вставить. Между этими нотами самое маленькое расстояние — полутон. Поэтому звуки *ми* и *фа*, *си* и *до* — самые близкие по звучанию, запомнил? А еще можно повторить слова: *Митрофан седой*, и тогда будешь помнить всегда о том, что между соседними нотами всегда расстояние — один тон и только между *ми* и *фа*, *си* и *до* расстояние — полутон.

В мажорной стране семь жителей, каждый из них живет на ступеньке — этаже. Домик из семи ступенек называется гаммой. Внимательно посмотри на рисунок, и ты увидишь, что расстояние между третьей и четвертой, седьмой и первой ступенями — полутон. (Иногда первую ступень вверху называют восьмой, но какая же она восьмая, ноту «до» мы уже обозначили первой и не будем больше путать.)

А вот как это выглядит в нотах:

Так мы познакомились с первым правилом мажора: порядок его устройства такой: два тона — полутон, три тона — полутон. И вот песенка по этому поводу:

Стро-им мы ма - жор, ре-бя-та, так, как буд-то стро-им дом. Сни-зу вверх и ряд за ря-дом по кир-пи-чи - ку кла-дём:

два то-на, по-лу-тон. три то-на, по-лу-тон. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.

*Строим мы мажор, ребята,
Так, как будто строим дом.
Снизу вверх и ряд за рядом
По кирпичику кладем:
Два тона, полутон,
Три тона, полутон.
До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.*

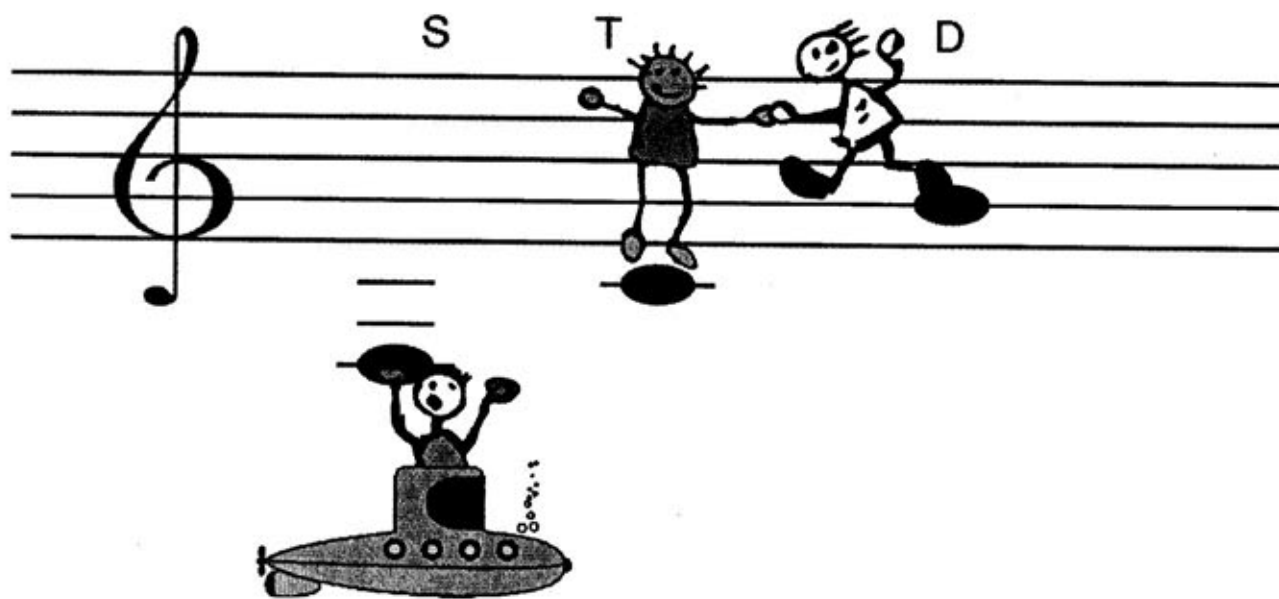

Кто в доме главный? Рассказ о главных ступенях лада

Первая нота в гамме называется Тоникой, потому что она задает тон всей гамме. Она — самая главная, командир. Если первая нота в мажорной гамме *до*, то гамма называется *до мажор*, если первая нота *ре*, то гамма будет называться *ре мажор*, и так далее. Тоникой заканчиваются все любимые тобой песенки, иначе песенка покажется незавершённой.

На пятой ступеньке живет самая близкая подруга Тоники — Доминанта. Она любит приходить в гости к Тонике, ведь в доме Тоники очень уютно и спокойно. По дороге Доминанта покупает вкусные конфеты и пирожные и стучится в дом. Слово *доминанта* означает «часто встречающаяся, преобладающая».

На четвертой ступеньке живет Субдоминанта. О, это противное создание, это старуха Шапокляк, которая всех хочет перессорить и доставляет всем неприятности! О ее проделках мы обязательно поговорим чуть попозже, а сейчас давай выясним, что же означает

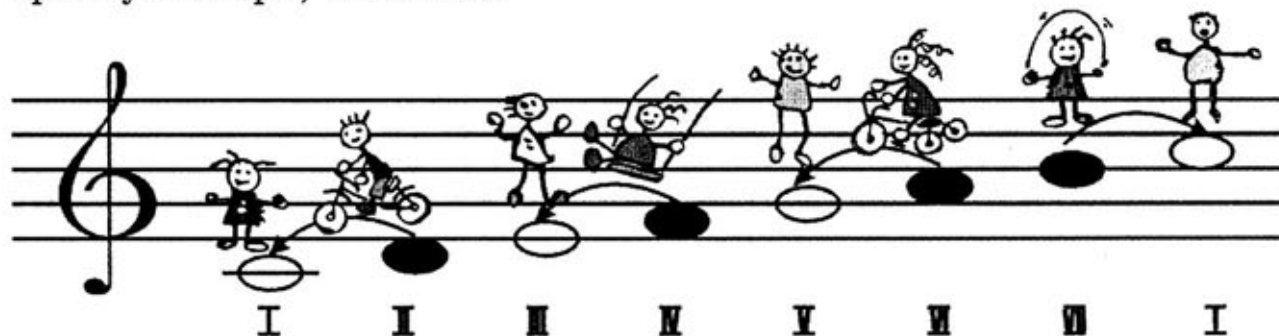
слово *субдоминанта*? Похоже на слово субмарина, то есть подводная лодка. *Маре* в древнем латинском означает морская, *суб* — под (морем). Субдоминанта — под доминантой, то есть на четвертой ступеньке.

Рассказ о том, как ведут себя неустойчивые ступени

Тонику окружают вводные звуки — вторая и седьмая ступени. Они любят приходить в гости к Тонике. Тоника притягивает их своим гостеприимством, в домике Тоники всегда уютно, тепло, спокойно. Вводные ступени, что окружают Тонику сверху и снизу, вводятся в первую ступеньку-тонику очень охотно еще и потому, что стоят на своих ножках не очень устойчиво, а Тоника дает им опору и уверенность.

Кроме Тоники, устойчивыми являются третья ступень и пятая, Доминанта. Субдоминанта и шестая ступень неустойчивы, они соскальзывают вниз. Только седьмой ступеньке невозможно соскочить вниз, там ведь шестая, тоже неустойчивая. Вот она и пытается подпрыгнуть вверх, к тонике.

Вот теперь, когда ты, дружок, знаешь что такое мажорная гамма, понимаешь ее строение, различаешь устойчивые и неустойчивые ступени, легко можешь найти Тонику, Доминанту и Субдоминанту, можно приступить к пению гаммы до мажор и разрешению неустойчивых ступеней в устойчивые. Теперь это ты будешь петь на каждом

уроке сольфеджио в школе, это же поют старшие ребята в музыкальном училище, затем — студенты консерватории. Ведь это и есть сольфеджио — пение по нотам.

Работа — это то, что человек обязан делать, а игра — это то, что он делать не обязан. Это основной закон человечества.

Марк Твен

На уроках играем в игры

О миноре мы поговорим потом, а сейчас предлагаю поиграть в интересную игру. Играть можно вдвоем с преподавателем, а можно группой выстроиться в очередь перед роялем. Придумываются две стихотворные строчки, например:

*Ничего, что дождь пошёл,
Все равно нам хорошо.*

Или:

*Если хочешь поиграть,
Приготовься сочинять.*

Преподаватель поет и играет первую две строчку, например:

Ты должен тут же подхватить эту мелодию и в том же темпе доиграть ее до конца, то есть довести до тоники. Можно спускаться по ступенькам вниз:

Можно подниматься по ступенькам вверх:

А можно придумать что-нибудь более интересное, например такое завершение мелодии:

Или такое:

Играть можно по любым нотам, даже шлепать по клавишам как придется, но закончиться мелодия должна на тонике — ноте *до*. Сыграл — и сразу идешь в конец очереди, пусть твои друзья попробуют силы в сочинительстве, импровизации. Когда вновь подойдет твоя очередь, постарайся сыграть иначе, чем ты играл в первый раз. Следи, чтобы не прерывался ритм песенки. Друзья, скандируя стихок, не позволят тебе закончить песенку раньше или позже. Сразу может не получиться. Но это не страшно, ведь ты только учишься! На второй, третий урок уже все дети могут сочинять такие несложные мелодии. У каждого она получается своя, но все они заканчиваются на тонике.

Проверь, все ли ты понял и запомнил?

Лад — это когда звуки ладят между собой.

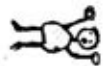
Лад бывает мажорный и минорный.

Мажор — светлый, солнечный, **минор** — будто тучка на небе прикрывает яркое солнце и создаёт тень.

Гамма — это все звуки лада, выстроенные по порядку от первой ступеньки до последней.

В мажорной и минорной гаммах семь ступеней.

Первая называется **тоникой**, четвертая **субдоминантой**, пятая — **доминантой**.

Первая, третья, пятая ступени — устойчивые.

Вторая, четвертая, шестая и седьмая — неустойчивые, они тянутся к устойчивым (разрешаются).

Я слышу — и забываю. Я вижу — и помню долго. Я делаю — и понимаю.

Китайская мудрость

Откуда берутся знаки в гаммах?

Только одну мажорную гамму можно сыграть по белым клавишам — гамму до мажор, она считается самой легкой, поэтому мы с неё и начали. А теперь представь, что нам надо построить мажорную гамму от звука «ре», то есть гамму ре мажор. Строение мажорной гаммы мы запомнили:

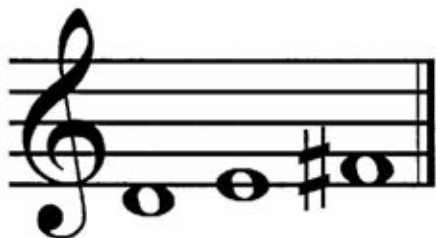
*Два тона, полутон,
Три тона, полутон.*

Строим: от звука *ре* до звука *ми* тон. Очень хорошо!

От звука *ми* до звука *фа*, мы уже знаем — полутон, а нам нужен тон, что делать? Нужно звук *фа* чуть-чуть, на полтона повысить. Для этого приставим к нотке *фа* небольшую лесенку — знак диез, который приподнимет ее на полтона вверх.

А вот как это выглядит в нотах:

1т 1т

Теперь, поскольку ноту *фа* мы сдвинули чуть повыше, между нотами *фа-диез* и *соль* получился полутон. А нам только это и надо! Посмотри, как здорово выстраивается нижняя половинка гаммы — нижний тетрахорд: два тона, полутон. (Слово «тетрахорд» означает «четыре звука».)

1Т 1Т ½Т

Строим дальше: между звуками *соль* и *ля* — тон, *ля* и *си* — тон. Нужен третий тон, а не получается, ведь между *си* и *до* — полутон. Но мы уже знаем, что надо делать! Берём знакомую лестницу — диез и пристраиваем ее к нотке *до*. И любимся тем, что у нас получилось, ведь между нотами *до-диез* и *ре* образуется полутон, который очень нам необходим.

1Т 1Т ½Т

Всё, гамма *ре мажор* выстроена. В ней оказалось два диеза: *фа-диез* и *до-диез*. Чтобы не писать диезы возле каждой нотки *фа* и *до*, музыканты договорились писать эти знаки в самом начале нотной записи, возле ключа (скрипичного или басового), поэтому, они так и называются: ключевые знаки.

Ре мажор

1Т 1Т ½Т 1Т 1Т 1Т ½Т

В других случаях приходится прибегать к другому знаку, *бемолю*, который понижает звук на полтона. Он похож на осенний лист тополя, который падает вниз.

b

Давай построим мажорную гамму от звука *фа*.

Между *фа* и *соль* — тон, *соль* и *ля* — тон, *ля* и *си* — тон, а нам нужен полутон. В таком случае перед звуком *си* ставим знак *бемоль*, чтобы он на полтона опустился вниз. И тогда между нотами *ля* и *си-бемоль* получился полутон, который очень нам необходим. Нижний тетракорд построили. Верхний тетракорд сам выстраивается замечательно: три тона, полутон — и ничего менять не надо!

Фа мажор

1Т 1Т ½Т 1Т 1Т 1Т ½Т

Вот как получается, что в гамме до мажор нет знаков, в ре мажоре оказалось два диеза, в фа мажоре — один бемоль. А теперь внимательно посмотри на клавиши. Представь себе, мажорную гамму можно сыграть от любого звука. Как же во всем этом разобраться? У нас два варианта: либо каждый раз строить «два тона, полутон», либо выучить наизусть, сколько знаков в каждой тональности. Выберем второй вариант, и он окажется не очень трудным, если хорошо в нём разобраться. Для этого существует справочная телефонная служба 01.

Рассказ о том, как по телефону 01 узнать о знаках в гаммах

Поставь первый палец правой руки на ноту *до* первой октавы и произнеси «ноль». Тогда мизинец окажется на ноте *соль*, нажми клавишу и произнеси «один». Затем сдвинь большой палец на ноту *ре* (два), мизинец окажется на *ля* (три), еще выше сдвигаем большой палец (он всегда сдвигается на целый тон), получается нота *ми* (четыре), мизинец уже лежит на ноте *си* (пять). А вот теперь внимание! Следующий звук — *фа-диез*. Мы ведь всегда поднимались вверх по целому тону! Нажимаем *фа-диез* (шесть) и последний звук — *до-диез* (семь). Всё! Все диезные мажорные гаммы ты знаешь. Ты нажимал тонику, первую ступень мажорной гаммы, и называл количество диезов.

*В до мажоре — ноль;
В соль мажоре — один;
В ре мажоре — два и т. д.*

Осталось запомнить порядок появления диезных знаков. Это совсем просто, заучи стишок:

*Фа, до, соль, ре, ля, ми, си,
Знаки в памяти носи,
Никогда не забывай,
И почаще повторяй.*

Это строгий порядок появления диезных знаков, он никогда не нарушается. Посмотри в любые ноты с диезными знаками: первым всегда стоит знак *фа-диез* на пятой линейке нотного стана. Затем появляется *до-диез* между третьей и четвертой линейками, затем *соль-диез* выше пятой, и так далее по строгому порядку, как на параде.

По телефону **01** также можно узнавать знаки бемольных тональностей. Только на ноту до первой октавы надо опустить палец левой руки, и произносим «ноль». Под мизинцем окажется нота *фа* — «один». Теперь шагаем по тонам вниз: большой палец на *си-бемоль* — «два», мизинец на *ми-бемоль* — «три»; большой палец на *ля-бемоль* — «четыре», мизинец на *ре-бемоль* — «пять»; большой палец на *соль-бемоль* — «шесть», мизинец на *до-бемоль* — «семь». Так мы узнали все семь тональностей с бемолями.

Теперь учим стишок про порядок появления бемолей:

*Си, ми, ля, ре, соль, до, фа —
Вот бемольная строфа.*

А вот ещё одна таблица, которая поможет тебе усвоить порядок появления диезных и бемольных знаков:

$\flat \leftarrow \text{фа} - \text{до} - \text{соль} - \text{ре} - \text{ля} - \text{ми} - \text{си} \rightarrow \sharp$

Слева направо — порядок появления диезов; а если прочитать наоборот справа налево, то получается порядок появления бемолей.

На уроках играем в карты

Ученики любят играть на уроках в «музыкальные карты». На карточках из картона надо нарисовать нотный стан, скрипичный ключ и знаки диезных и бемольных тональностей. Всего должно получиться 15 карточек (семь диезных, семь бемольных и одна без знака). По очереди каждый вытаскивает из колоды «карт»

одну «карту». Подходят к фортепьяно, называют знаки (диезы или бемоли), их количество и играют «телефон». Последняя цифра приходится на клавишу, название которой является тоникуй то-нальности, которую нам нужно определить. Называем тонику и добавляем слово «мажор». Только обязательно надо помнить, что черные клавиши в диезных тональностях не могут быть бемолями, а в бемольных — диезами. Чем чаще играть в эту игру, тем быстрее запоминаются знаки в гаммах.

Самые легко запоминаемые тональности — это до мажор (ноль знаков), до-диез мажор — семь диезов, то есть все семь ступеней гаммы приподнялись на полтона; и, наконец, до-бемоль мажор, в котором все семь ступеней опустили на полтона. Так что если тебе попадетс я карточка с семью знаками, тебе повезло, можно обойтись и без телефона 01.

Такие разные интервалы!

Стоит только детям увидеть открытый рояль или пианино, они тотчас начинают шлепать по клавишам и получают огромное удовольствие от извлекаемых звуков. Музыкой, конечно, это не назовешь, поскольку в этой звуковой неразберихе нет ритма, нет начала и конца, и вообще — смысла. Некоторые сочетания звуков нравятся, некоторые раздражают своим резким звучанием. Но дети любят это занятие — экспериментировать со звуками, они себя ощущают творцами необыкновенной музыки, хотя пользуются только малой частью средств музыкальной выразительности — интервалами. Слово это можно встретить не только в музыке. На автобусных остановках можно прочесть такую информацию: «Интервал движения автобуса три минуты». Это означает, что от момента отправления одного автобуса до следующего за ним должно пройти три минуты. Или в школе на уроках физкультуры, когда все спортивным шагом обходят физкультурный зал, учитель нередко поправляет: «Держите интервал!», то есть расстояние между учениками должно быть приблизительно одинаково, иначе можно сбиться в кучу и никакого строя не получится.

Вот и в музыке интервал — это расстояние от одного звука до другого. Два соседних звука можно исполнить по очереди, это получится мелодический интервал, ведь мелодия вся состоит из интервалов. А если два звука прозвучат одновременно, то такой интервал назовем гармоническим.

Вот, кое-что об интервалах нам стало известно. Изучаем дальше. Есть узкие интервалы, это если звуки находятся близко друг к другу, есть широкие интервалы. Но на самом деле интервалов не так уж и много — всего лишь восемь простых интервалов в пределах одной октавы, нам вполне их хватит на ближайшие годы. Называются они сказочно-непонятно: *прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава*. Сыграй все интервалы от ноты до несколько раз подряд в прямом и обратном движении, произнося названия интервалов, постарайся их запомнить.

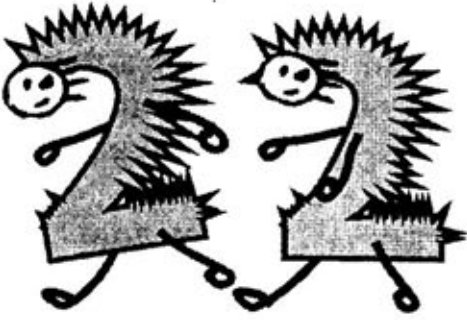

Прима — интервал, в котором один и тот же звук мы повторим два или несколько раз.

А вот и песенка к этому интервалу:

*Прима одна, всегда одна,
Звучит одиноко она.*

Два ближайших звука — это секунды.
Звучат резко, озорно.

Секунды бывают большие и малые. Если между соседними звуками расстояние в один тон, то это большая секунда; если между нотами полутон, то такая секунда называется малой.

Большая секунда

Мы тан - цу - ем и по - ём, о - чень ве - се - ло жи - вём!

*Мы танцуем и поём,
Очень весело живём!*

Малая секунда

Не тан - цу - ем, не по - ём, о - чень скуч - но мы жи - вём.

*Не танцуем, не поём,
Очень скучно мы живём!*

Следующий интервал — **терция**. Слово похоже на русское слово «третий». Так и есть, это тре-

тий звук. Нижний звук будем называть основанием, верхний — вершиной. Терция — очень благозвучный, приятный интервал. Благодаря этому все аккорды, которые мы будем скоро изучать, состоят именно из терций.

Большая терция — расстояние в два тона, светлый мажорный интервал.

*Я терция большая,
Мажорная такая!*

Малая терция — расстояние между звуками на полтона меньше, то есть полтора тона (один с половиной), звучит минорно:

*Терция малая,
Минорная, усталая.*

Есть у Ивана Андреевича Крылова басня «Квартет». Начинается она так:

*Проказница мартышка,
Осел, козел и косолапый мишка
Задумали играть квартет.*

Подсчитал, сколько было участников инструментального ансамбля? Правильно, четыре! **Кварта** — означает «четвертый». Интервал звучит решительно, смело, торжественно. Многие марши начинаются с этого интервала.

Широка страна моя родная.

Гимн нашей страны тоже начинается с кварты:

Россия — священная наша держава.

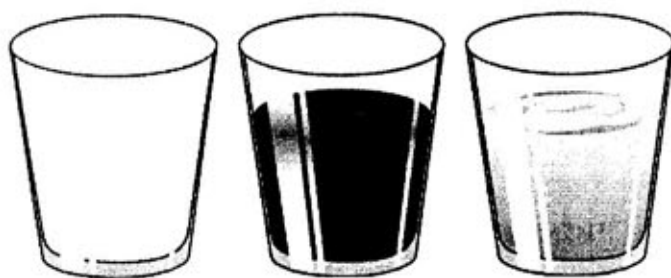
А когда несколько кварт соберутся вместе, то в быстром темпе их звучание бывает очень похоже на хвостовство, вот как в этой песенке:

*Чистая кварта сидела за партой,
И говорила гордо она:
«Я всех милее, красивей всех, ярче!»
Только хвастливей она всех была!*

Чис - та - я квар - та си - де - ла за пар - той, и го - во - ри - ла гор - до о - на:

“Я всех ми - ле - е, кра - си - вей всех, яр - че!” Толь - ко хваст - ли - вей о - на всех бы - ла.

Ты, наверное, уже успел заметить, что все большие интервалы звучат мажорно, а малые — минорно. Теперь послушай, как звучит кварта, мажорно или минорно? Она звучит не мажорно и не минорно, это **чистый интервал**. Прима тоже чистый интервал, поскольку один и тот же звук не дает ощущения лада. Люди очень удачно назвали приму, кварту, а еще квинту и октаву чистыми интервалами. Представь себе чистый прозрачный стакан. В него можно налить тёмный сок, скажем, из черной смородины (минор), можно налить светлый апельсиновый сок (мажор).

А если в стакане нет никакого сока, то такой стакан мы называем чистым. Так и интервалы, повторим еще раз: *если интервал не мажорный (большой) и не минорный (малый), то, значит, это чистый интервал (может быть прима, кварта, квинта, октава, о них скоро тоже пойдёт разговор).*

Квинта куда более спокойна, чем кварта. Ей некуда спешить, не надо доказывать своё значение в музыке. Без квинт, как и без терций, не было бы аккордов, любимых песен.

Во многих европейских странах издавна существовал инструмент волынка. Делался он из козьей или овечьей кожи, надутой воздухом, примерно как воздушный шар, только отверстий было три или четыре. В эти отверстия вставляли трубочки — гудки. Два из них настраивают так, чтобы получилась квинта, а на третьем можно исполнить несложную мелодию. Когда в симфоническом оркестре настраиваются струнные инструменты (скрипки, альты, виолончели) то между струнами у них расстояние (интервал) квинта. Музыканты долго вслушиваются в звучание этих квинт, подправляют их звучание, чтобы квинты были особенно чистыми.

А вот и песенка про квинту.

Пусто звучит, но как хороша! Хочется квинту спеть не спеша.

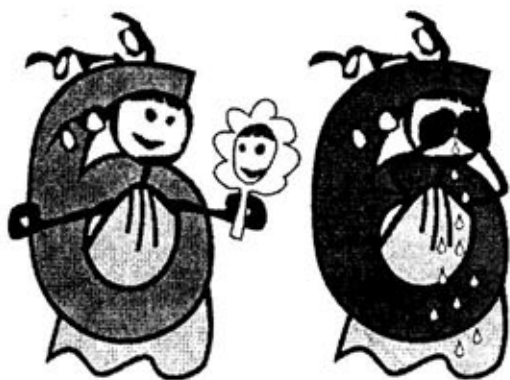
*Пусто звучит, но как хороша!
Хочется квинту спеть не спеша.*

Между квартой и квинтой живёт чудовище по имени **Тритон**. Самый неприятный, резко звучащий интервал. Полицейские машины, машины скорой помощи, пожарные машины — все издают резкий тритоновый интервал, чтобы люди остерегались быстро мчащихся машин и уступали им дорогу.

Тритон

В песенке В. Кирюшина¹ говорится о том, что звучание тритона совмещает в себе силу больших зубастых псов и злость крокодилов.

Следующий интервал секста. С ним связана такая музыкальная история.

Жили-были две славные сестрички — сексты. Одна была малая, другая — большая. Как-то под Новый год большую сексту пригласили на новогодний бал. Она надела нарядное праздничное платье, подошла к большому зеркалу и спела песенку о самой себе:

Сек-ста зву - чит ши-ро - ко и при - воль-но. Сво - им бла-го - зву-чи-ем сек-ста до - воль-на.

The musical score consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is written on a single staff with a treble clef and a 3/8 time signature. The piano accompaniment is written on two staves (treble and bass clefs) with a 3/8 time signature. The melody is simple and rhythmic, with a focus on the interval of a sixth.

*Секста звучит широко и привольно.
Своим благозвучием секста довольна!*

¹ Школа Кирюшина // Музыкальная жизнь. 1996. № 1–4.

Ещё большая секста спела песенку «В лесу родилась ёлочка», эта песенка тоже начинается с большой сексты.

А младшую сестру никто никуда не пригласил, потому что еще слишком мала. Вот она и запела грустную песенку:

Я груст - на - я, сек - ста ма - ла - я.

The musical score consists of three staves. The top staff is a vocal line in G major, 3/8 time, with lyrics. The middle and bottom staves are piano accompaniment, with the middle staff in treble clef and the bottom staff in bass clef. The piano part features chords and single notes, with some chords marked with a '7' indicating a seventh.

Я грустная, секста малая.

Другие сестрички — **септимы** отличались скверным характером. Они были постарше многих интервалов, ведь им было уже по семь лет, поэтому всех поучали, воспитывали, ворчали. Особенно отличалась этим старшая — большая септима.

Ох, ворч - ли - ва - я ка - ка - я на - ша сеп - ти - ма боль - ша - я.

The musical score consists of three staves. The top staff is a vocal line in G major, 2/4 time, with lyrics. The middle and bottom staves are piano accompaniment, with the middle staff in treble clef and the bottom staff in bass clef. The piano part features chords and single notes.

*Ох, ворчливая какая
Наша септима большая!*

Младшая септима очень уставала от необходимости всех воспитывать и ворчать по каждому поводу. Ей очень хотелось прилечь или просто посидеть в кресле, отдохнуть. Поэтому она пела так:

Я сеп - ти - ма ма - ла - я, я о - чень ус - та - ла - я.

*Я септима малая,
Я очень усталая.*

Самая взрослая в семье простых интервалов — октава. Октава, если ты помнишь, — чистый интервал.

Про - по - ём без лиш - них слов: есть в ок - та - ве шесть то - нов. Сколь - ко

в ней сту - пе - ней, спро - сим, нам лю - бой от - ве - тит: во - семь!

*Пропойём без лишних слов:
Есть в октаве шесть тонов.
Сколько в ней ступеней, спросим,
Нам любой ответит: восемь!*

Вот мы и познакомились со всеми простыми интервалами, то есть интервалами в пределах одной октавы. Первое впечатление, что их очень много, всё запомнить невозможно. На самом деле всё гораздо проще, только нужно разобраться вот в чем:

1. Чистые интервалы: прима, кварта, квинта, октава. Они не мажорные и не минорные.

2. Секунды, терции, сексты и септимы бывают большими и малыми. Большие звучат мажорно, малые — минорно.

3. Секунды и септимы неприятно, резко звучат, они родственники между собой и отличаются скверным характером. Секунды звучат тесно, в септимах звуки расположены далеко друг от друга. К этой неприятной компании следует добавить еще и тритон.

4. Терции и сексты — тоже родственники, но приятные и тоже похожи друг на друга, но терция — более узкий интервал, а секста — более широкий.

Если ты все это понял, то теперь поговорим о том, как научиться определять интервалы на слух. Проверь, хорошо ли ты запомнил названия всех интервалов. Для этого нужно играть все интервалы в пределах октавы от ноты *до* вверх и вниз и произносить вслух.

Затем от разных звуков строить все интервалы в различном порядке. Интервалы следует не только играть на фортепиано, но и пропевать. И, конечно же, нужно выучить все смешные песенки об интервалах. А когда на уроке будете определять интервалы на слух, то сначала спроси себя о том, что ты слышишь:

1. Это приятный интервал (прима, терция, кварта, квинта, секста, октава) или неприятный (секунда, септима, тритон)?

2. Если приятный, то чистый это интервал, то есть не мажорный и не минорный (прима, кварта, квинта), или малый и большой (секста, терция)?

3. Если это неприятный, резкий интервал, то, возможно, это секунда, септима или тритон.

Обращения интервалов

Интервалы — это удивительнейшие музыкальные существа. Больше всего они любят кувыркаться, то есть становиться вверх ногами. Такой переворот называется *обращением*.

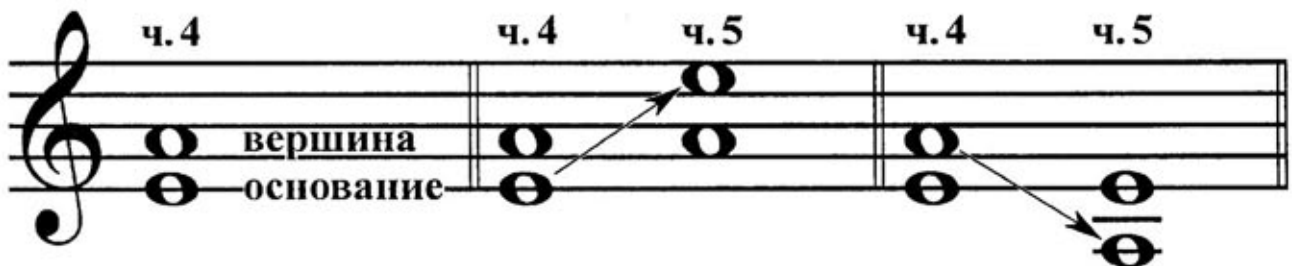
*Звуки кувыркаются —
Значит, обращаются.*

При этом с ними происходят чудесные превращения: малые интервалы становятся большими, большие — малыми. И только чистые такими же остаются, поскольку грязных интервалов в музыке нет. А тритон, сколько бы не переворачивался, все равно останется тритоном.

Представь себе на минутку, что было бы, если бы такое превращение происходило с людьми: встал ребенок вверх ногами — и тут же превратился во взрослого человека! Пришел папа с работы, перекувырнулся — и стал мальчишкой, вот здорово!

У каждого интервала есть основание — нижний звук, есть вершина — верхний звук.

При обращении вершина становится основанием, основание — вершиной. При этом либо нижний звук перемещается на октаву вверх, либо верхний — на октаву вниз.

А вот и песенка на это правило:

О - бра - ше - ни - е и - ме - ет каж - дый ин - тер - вал. В нём тот звук, что был вер - ши - ной, ос - но -

вань - ем стал. Слов - но в сказ - ке про - ис - хо - дят пре - вра - щень - я с ним: ин - тер -

вал боль - шой стал ма - лым, ма - лый стал боль - шим. Толь - ко чис - тый ин - тер - вал

в чис - тый пе - рей - дёт, ни - че - го с тем ин - тер - ва - лом не про - и - зой - дёт!

*Обращение имеет каждый интервал.
В нем тот звук, что был вершиной, основанием стал.
Словно в сказке происходят превращения с ним:
Интервал большой стал малым, малый стал большим.
Только чистый интервал в чистый перейдет.
Ничего с тем интервалом не произойдет!*

Запомнить числовое превращение интервала очень легко. Помнишь, мы называли интервалы-родственники, то есть похожие друг на друга по звучанию? Секунда похожа на септиму и наоборот, терция на сексту, кварта на квинту, прима на октаву. Давай их напишем как родственников, на одну и ту же карточку, только с разной стороны: прима с одной стороны, октаву — с другой; секунду с одной стороны — септиму с другой; терцию — с секстой, кварту — с квинтой. Подсчитай сумму цифр на каждой карточке, получится 9 (прима — 1 плюс октава — 8 равно 9; секунда — 2 плюс септима — 7 тоже равно 9 и т. д.). И теперь легко можно поиграть в игру-угадайку: мама тебе показывает карточку с нарисованным на ней интервалом, при этом называет качество интервала, то есть сообщает, что это не просто секунда, а большая секунда, а ты угадываешь, в какой интервал обращается большая секунда. Конечно же, в малую септиму (общая цифра девять, минус два будет семь, то есть септима; большой интервал станет при обращении малым, вот и получилось — малая септима). А во что обратится чистая октава? Правильно, в чистую приму!

На сцену выходят трезвучия, а также мелодия и аккорды

Интервалы — это хорошо, а вот когда звучат сразу три звука, получается совсем сказочно! Особенно если эти три звука расположить по терциям. Такое сочетание звуков называется *трезвучием*.

Трезвучие можно сыграть от любого звука, и мы обязательно будем это делать, и будем разбираться с каждым по отдельности, а пока поговорим о главных трезвучиях: *тоническом, доминантовом и субдоминантовом*. Ты, наверное, уже догадался, что тоническое строится на тонике — первой ступени, доминантовое — на пятой, субдоминантовое — на четвертой ступенях. Почему они называются главными? Да потому что вся классическая музыка, все твои любимые песни основаны на этих аккордах. А трезвучия — это уже аккорды, правда, самые простые.

Аккорды сопровождают мелодию. Мелодия — это то, что можно спеть. Слово «мелодия» — древнегреческое. Оно состоит из двух слов: *мелос* — это пение, *ода* — песня. *Мелодия* — это пение песни. Именно по мелодиям мы узнаем знакомую музыку. Чтобы мелодия стала ещё более выразительной, ее сопровождает аккомпанемент, то есть аккорды.

Чи - жик - пы - жик, где ты был? На Фон - тан - ке — во - ду пил.

Самые простые из аккордов — главные трезвучия: тоническое (обозначается латинской буквой *T*), субдоминантовое (*S*), доминантовое (*D*).

Иногда про мальчишек, которые самостоятельно пытаются научиться играть на гитаре, говорят пренебрежительно: «Выучил три аккорда и думает, что он уже музыкант!» Я таких мальчишек уважаю, во-первых, за то, что они сами захотели творить музыку, пусть самую простую; во-вторых, нужно знать, нужно чувствовать, когда и где нужно сыграть то или иное трезвучие. Давай и мы попробуем это понять. Мы знаем, что Тоника всегда спокойна и уверена в себе. С Тоники мы и начнём свой рассказ, вернее — сказку. Итак, сказка о Красной Шапочке.

Жила-была девочка, звали ее Красная Шапочка. В домике Красной Шапочки было уютно, тепло, но немного скучно.

(Теплый домик — это уютная, спокойная тоника.)

И пошла Красная Шапочка через лес к бабушке в гости. В лесу интересно, но страшно, там бродят злые волки.

(Конечно же, злые волки — это субдоминанта.)

Но у Красной Шапочки есть друзья — охотники.

(Лучший друг тоника — доминанта.)

Они всегда спасут ее от злого волка и проводят ее домой, где так тепло и уютно и можно отдохнуть от страшных происшествий.

(Мы снова вернулись домой, в тонику.)

В сказке всё понятно, а как услышать в знакомой музыке тонику, субдоминанту или доминанту? Захочешь — услышишь, только слушай внимательно. А ещё тебе поможет такая песенка:

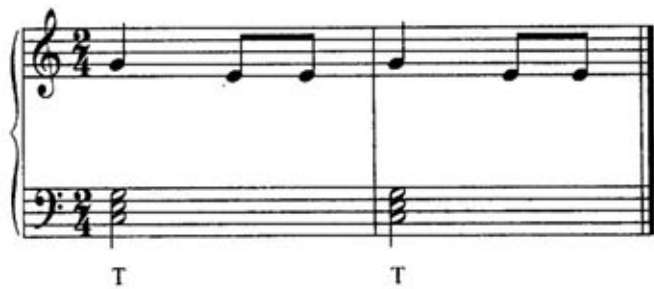
То - ни-ка, то - ни-ка — э - то по - кой. Суб - до-ми - нан - та кри - чит и де - рёт - ся,
 а до-ми - нан - та во всём раз-бе - рёт - ся. То - ни-ка, то - ни-ка — э - то по - кой.

*Тоника, тоника — это покой.
 Субдоминанта кричит и дерётся,
 А доминанта во всём разберётся
 Тоника, тоника — это покой.*

А теперь попробуй подобрать аккомпанемент к простой известной песенке. Называется она «Маленькой ёлочке холодно зимой»

Ма - лень-кой ё - лоч-ке хо-лод-но зи - мой. Из ле-су ё - лоч-ку взя-ли мы до - мой.

Обрати внимание: чаще всего музыка начинается с тоники. И это правильно, надо же настроиться! К тому же основные звуки мелодии подсказывают нам, какое трезвучие сопровождает эти такты. И настроение спокойное, тоническое.

А кто по ступенькам спускается в гости к тонике? Конечно же, доминанта!

И вдруг — неожиданный скачок мелодии наверх, напряжение! Обрати внимание на составляющие мелодию звуки... Конечно же, субдоминанта решила себя проявить хоть на небольшое время! Но тут подошла тоника.

А доминанта, подобно коту Леопольду, сказала: «Ребята, давайте жить дружно, не надо ссориться!» — и пригласила всех в свой домик.

Таких детских песен, к которым нетрудно подобрать аккомпанемент, немало.

Учимся импровизировать, сочинять музыку с аккомпанементом

Мы уже многому научились, многое успели узнать. Знаем, что главное в музыке — мелодия, а аккорды, из которых состоит аккомпанемент, сопровождают мелодию, делают мелодию более выразительной. Мы выучили три аккорда: тоническое, субдоминантовое и доминантовое трезвучия. Теперь пришло время поговорить о законах строения мелодии.

В мире существует много мелодий, но если внимательно вслушаться в любимые песенные мелодии, то можно заметить, что мелодия может по ступенькам подниматься вверх:

М. Качурбина. Мишка с куклой

может по ступенькам опускаться вниз:

Украинская народная песня «Два веселых гуся»

Такое движение мелодий называется поступенным.

Мелодия может скакать вверх и вниз по звукам трезвучий:

И. Дунаевский. Марш из кинофильма «Весёлые ребята»

И. Дунаевский. Песня о капитане

Мелодия может кружить возле какого-то звука:

Русская народная песня «Ах ты, берёза»

Один мальчик так образно объяснил: это словно у одного звука день рождения, а все остальные образуют вокруг него хоровод, поют для него «Каравай». Такое движение мелодии называется «опевание».

Бывает, что мелодия ведёт себя легкомысленно, «не по правилам», прыгает, скачет, как ей вздумается. Такое движение мелодии — скачкообразное.

С. Прокофьев. Болтунья

Чаще всего в мелодии присутствуют все виды движения.

С. Прокофьев. Гавот

Мы приступим к сочинению мелодий, начиная с самых простых видов движения мелодий, причём у нас уже будет не просто одна мелодия, как в игре на сочинение окончания песенки, а будет небольшая законченная пьеса с аккомпанементом из главных трезвучий: Т—S—D—Т.

Вариантов сочинения мелодий много. Предположим, в первом такте мы будем опевать звуки тонического трезвучия:

Субдоминанту (S) заставим прыгать по звукам трезвучия:

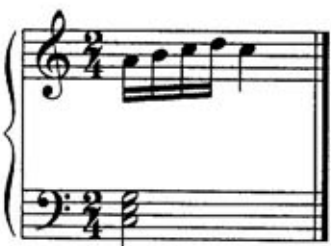
Доминанта будет двигаться по ступенькам вниз—вверх:

Заключительный такт тоже может выглядеть по-разному. Может быть таким:

А возможно и такое решение:

Впрочем, можно придумать другую комбинацию видов движения мелодии. Скажем, начать с поступенного движения мелодии или скачка.

Информация для взрослых

Еще одна очень полезная и любимая детьми игра на сочинение мелодий по карточкам — музыкальное лото.

Сочинение мелодий за фортепиано очень полезно, но сначала покажется сложным. А вот составление мелодий из специальных нотных карточек очень любят все дети. Как только приходят на урок, сразу спрашивают: «А мы будем сегодня складывать мелодии?» Конечно, если кто-то из учеников уже успел выполнить все задания и сидит без дела, то учитель дает ему конвертик, в котором много нотных карточек (10–14). Ученик сначала находит карточку, на которой изображен скрипичный ключ, ключевые знаки и размер, определяет тональность. Кладёт эту карточку первой. Теперь, зная тонику, ищет карточку, которая будет последней: на ней будет заключительная тоника, довольно продолжительная по длительности.

Сразу оговоримся: из всех карточек нам потребуются только девять — первая со скрипичным ключом и знаками тональности и восемь других на выбор ученика. При этом ученик должен усвоить несложные правила строения простых песенных мелодий, приближенных к классическим. Два предложения по четыре такта. Желательно, чтобы в первом такте мелодия обрисовала тонику, в четвертом такте была длительная доминанта, можно на весь такт, чтобы почувствовать цезуру (остановку для взятия дыхания) между предложениями.

Строение второго предложения может быть, в сущности, любым, достаточно, чтобы заключалось сочинение тоникой. В процессе постижения закономерностей строения мелодий ученикам следует указать на то, что нередко первое и второе предложения начинаются одинаково или очень похоже. На третьем-четвёртом уроке все дети осваивают алгоритм сочинения мелодий по карточкам. Можно приступить к конкурсу юных композиторов: каждую выложенную на столе мелодию исполняем хором и решаем, чья мелодия лучше. Как правило, при соблюдении всех условий плохих мелодий не бывает. Ученики, играя в любимую игру, запоминают и, главное, начинают понимать, что такое серединная и заключительная каденции, предложения, период повторного или не повторного строения. В эту игру любят играть и малыши, и ученики постарше. Кстати, аналогичная игра, оказывается, была и во времена Гайдна и Моцарта.

В дальнейшем с помощью подобных карточек легко объяснить ученикам второго-третьего классов, что такое кадансовый оборот. Не полагаясь на историчность следующего сообщения, но, учитывая легкость его усвоения учениками, можно сказать, что в старину люди любили танцевать менуэт — танец, состоящий из поклонов. «Данс» — означает танец. И в танце поклон надо было делать в четвертом и восьмом тактах, то есть в каденциях (ка-данс). Конечно же, ученикам надо обязательно потанцевать на уроке менуэт, почувствовать, что на момент поклона движение музыки приостанавливается (продолжительные длительности или паузы).

Следующий этап — изучение кадансового оборота с участием кадансового квартсекстаккорда. Это сделать совсем не трудно, ведь ученики уже знакомы с тоническим квартсекстаккордом, но сколько трудностей он вызывает при определении на слух в гармонических последовательностях! Ведь нижний звук — пятая ступень дает доминантовую гармоническую окраску, притом что это обращение тонического трезвучия.

Полученные теоретические знания обязательно стоит закрепить в упражнениях — игре кадансовых оборотов. Полный заключительный кадансовый оборот, включающий субдоминанту:

Музыкальный пример полного заключительного кадансового оборота. Он состоит из четырех тактов. Первый такт — трезвучие S (тоника). Второй такт — квартсекстаккорд K₄ (субдоминанта). Третий такт — трезвучие D (доминанта). Четвертый такт — трезвучие T (тоника). Нижняя линия нот содержит длительности: четвертый, четвертый, четвертый, четвертый такты.

Неполный кадансовый оборот:

Музыкальный пример неполного кадансового оборота. Он состоит из четырех тактов. Первый такт — трезвучие T (тоника). Второй такт — квартсекстаккорд K₄ (субдоминанта). Третий такт — трезвучие D (доминанта). Четвертый такт — трезвучие T (тоника). Нижняя линия нот содержит длительности: четвертый, четвертый, четвертый, четвертый такты.

И, наконец, срединная каденция:

Музыкальный пример срединной каденции. Он состоит из двух тактов. Первый такт — квартсекстаккорд K₄ (субдоминанта). Второй такт — трезвучие D (доминанта). Нижняя линия нот содержит длительности: четвертый, четвертый такты.

Обращение трезвучий, или Рассказ о том, как трезвучия развлекаются

Как и интервалы, трезвучия тоже любят кувыркаться — обращаться. Только у них больше возможностей показать себя во всей красе, ведь у них не два, а три звука. Вот представь себе: выстроена конструкция из трех звуков, расположенных по терциям. Нижний звук называется основанием или примой, средний — серединой или терцией, верхний — вершиной или квинтой аккорда. Тот, который находился в самом низу, заявил: «Не хочу быть внизу, мне тяжело держать на себе верхние звуки, побегу на октаву вверх, отдохну немного». И вот что произошло: звуки остались те же, но изменился их порядок: появилась кварта наверху. Между нижним и верхним звуком интервал не квинта, как в трезвучии, а секста.

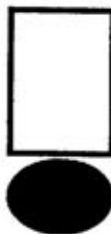

Первое обращение трезвучия поэтому так и называется: секстаккорд.

*Секстаккорд вверх взлетел,
Сверху кварту надел.*

А вот и портретик этого аккорда:

Пришло время терции аккорда, то есть нижнему звуку сектаккорда заявить: «А я тоже не хочу торчать внизу, тоже хочу наверх». Сказано — сделано, и терция прыгнула на октаву вверх. Какая же теперь получилась картина? Звуки по-прежнему те же, но внизу получилась кварта, наверху — терция. Поэтому второе обращение трезвучия называется квартсектаккордом.

*Если кварта внизу —
Это квартсектаккорд.*

Вот как выглядит его портрет:

Следующая песенка — сразу обо всех обращениях трезвучия:

*Вот звучит квартсектаккорд:
Основной тон в середине.
В сектаккорде этот тон
Заключается в вершине.*

Маленький совет маленькому музыканту.

Всё, что ты узнал из этой главы, легко забывается. Чтобы этого не случилось, выполняй такие упражнения: играй трезвучие и делай его обращения, при этом называй аккорды вслух: трезвучие, секстаккорд, квартсекстаккорд, трезвучие, секстаккорд, квартсекстаккорд и т. д.

Великая сила образования — это не знания, а действия.

Г. Спенсер

Вот что пригодится тебе не только сейчас, но и в будущем! Учимся подбирать аккомпанемент

Теперь, если ты понял что такое обращения трезвучий, можно приступить к подбору аккомпанемента. Для начала выучим волшебную последовательность аккордов, которая надолго нам будет полезна в нескольких случаях:

- 1) для настройки в тональности;
- 2) для подбора аккомпанемента.

Последовательность будет состоять из главных трезвучий и их обращений. Выбраны эти обращения не случайно: именно они находятся

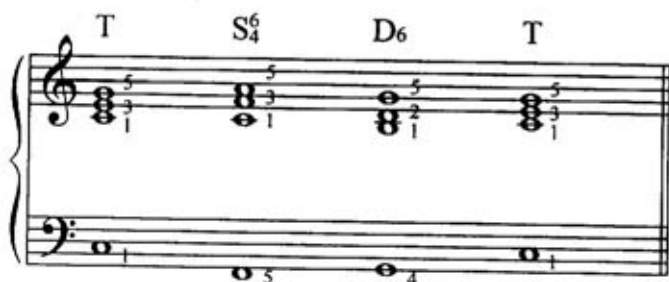
рядом с тоникой, их очень удобно играть на фортепиано, они быстро запоминаются. Для начала выучим соединение двух первых аккордов — тоники и субдоминантового квартсекстаккорда:

Затем соединяем доминанту и тонику:

Затем учим всю последовательность:

Сразу заучивай правильную аппликатуру, то есть играй теми пальцами, которые обозначены, переучивать очень трудно, почти невозможно. Как только пальчики сами будут становиться на свои места, можно приступать к исполнению песен с аккомпанементом. Возьмём, к примеру, уже знакомую нам песенку «Маленькой ёлочке». Мелодию поёшь самостоятельно, аккомпанируя себе на фортепиано.

Ма-лень-кой ё-лоч-ке хо-лод-но зи-мой. Из ле-су ё-лоч-ку взя-ли мы до-мой.

А потом в группе можно поиграть в увлекательную игру. Объявляется конкурс на лучшего аккомпаниатора. По очереди дети садятся за фортепьяно и с ходу, без нот аккомпанируют остальным поющим детям простые песенки: М. Качурбиной «Мишка с куклой», «Жили у бабуши» (украинская народная песня), Г. Эрнесакса «Едет, едет паровоз», «Курочка-хохлатка» (немецкая народная песня) и многие другие. Их легко можно найти в любом учебнике сольфеджио для младших классов.

Гораздо интереснее аккомпанемент к песням звучит тогда, когда на сильную долю такта берется бас, на слабую — аккорд.

Ma - лень - кой ё - лоч - ке хо - лод - но зи - мой.

Если размер музыки три четверти, то следует играть так:

Жил - был у ба - буш - ки се - рень - кий коз - лик

Различные способы игры на фортепиано называются фактурой.

Ma - лень - кой ё - лоч - ке хо - лод - но зи - мой.

Трезвучие в этом случае мы разложили на отдельные нотки, поэтому такая фактура называется «разложенные аккорды».

Информация для взрослых

Если ребенок регулярно занимается подбором аккомпанемента, то вскоре появляется навык: у пальчиков как будто «вырастают ушки», то есть ребенок ещё не успевает осознать гармоническую последовательность, а пальчики при пропевании мелодии без труда автоматически берут нужный аккорд. А ведь подобный автоматизм и есть навык! Поэтому столь важно сразу обращать внимание на заучивание правильной аппликатуры в гармонической последовательности Т—S4/6—D6—Т. Закрепив этот навык в до мажоре, легко можно приступить к транспонированию знакомых мелодий с аккомпанементом в другие тональности. Не стоит только забывать о появляющихся ключевых знаках.

Ma - лень - кой ё - лоч - ке хо - лод - но зи - мой.

Вначале ребенок аккомпанирует поющей группе, затем он сам исполняет мелодию, называя ноты или слова, сопровождая пение аккордовой поддержкой, мелодия при этом не дублируется.

Эта же последовательность пригодится нам и в дальнейшем, когда понадобится подбирать аккомпанемент к песням, где есть отклонения в различные тональности, а таких песен большинство, и они самые популярные.

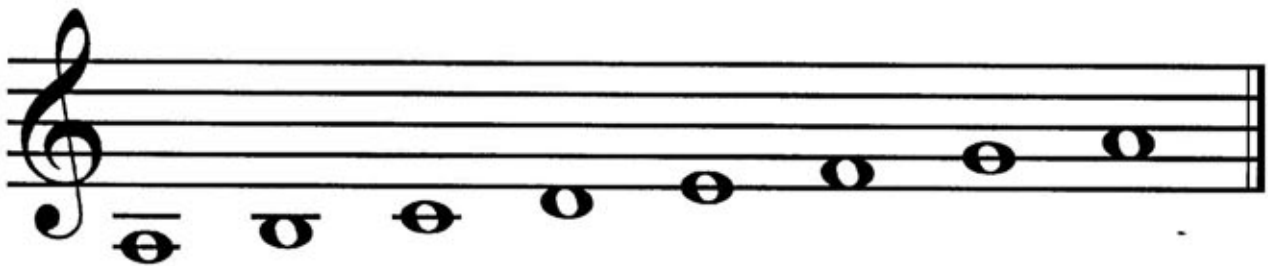

Мажор и минор гуляют парами. Параллельный минор

Мы уже говорили о том, что мажор и минор в музыке существуют неразрывно, дополняя друг друга. У каждой мажорной гаммы есть ближайшая подруга, минорная гамма. Они ходят парами, взявшись за руки, потому их так и называют: параллельные тональности.

У параллельных тональностей все семь звуков совпадают, разные только тоники. Если выучить знаки мажорных гамм, то легко найти и параллельные минорные гаммы. Дело в том, что параллельная минорная гамма строится на шестой ступени мажора. Отыскиваем в до мажоре шестую ступень: это нота *ля*. Значит, параллельная до мажору гамма будет *ля* минор.

Выписываем гамму *ля* минор:

Давай теперь проиграем одновременно две гаммы сразу: до мажор и *ля* минор.

Звучание двух гамм одновременно благозвучное, приятное, сразу становится понятно, что эти гаммы между собой действительно дружат.

Чтобы найти параллельную минорную гамму не обязательно отыскивать шестую ступень. Достаточно определить интервал, который образуется между тониками, это малая терция.

Песенка про параллельные тональности

Па-рал-лель-ну - ю то - наль-ность как нам о - тыс - кать? На - до нам для э - то - го е -

ё при-ме-ты знать: лад в ней по - ме - ня - ет - ся — э - то раз;

зна-ки же о - ста-нут-ся — э - то два. Меж-ду то - ни - ка - ми бу - лет,

ну - ка пос - мо - три: ма - ла - я тер - ци - я — э - то три.

Параллельную тональность как нам отыскать?
 Надо нам для этого ее приметы знать:
 Лад в ней поменяется — это раз;
 Знаки же останутся — это два.
 Между тониками будет, ну-ка, посмотри:
 Малая терция — это три.

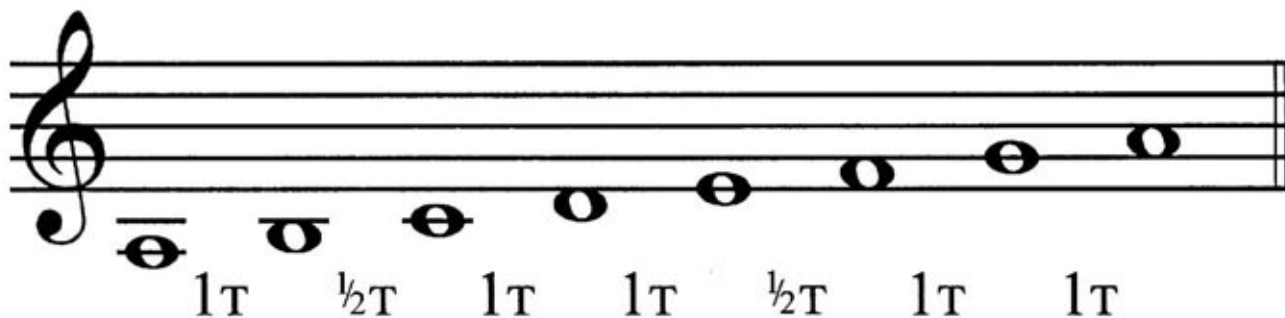
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! Ученики часто путают, в каком направлении строить малую терцию: вверх или вниз? Внимательно посмотри на рисунок:

Мажор — это солнышко, он всегда находится *выше* тучек — минора.

Виды минора на любой вкус

Строение минорной гаммы иное, чем мажорной:

Вот песенка о строении минорной гаммы.

Тон, по-лу-тон, тон, тон, по-лу-тон, тон, и е-щё до-ба-вим тон.

*Тон, полутон, тон,
Тон, полутон, тон,
И еще добавим тон.*

Минорная гамма, в которой все семь звуков совпадают с параллельной мажорной, называется *натуральной*. Слово «натуральный» встречается часто не только в музыке. Говорят, к примеру, «помидоры натуральные». Это означает, что блестящие красные помидоры сняли с куста, не солили, не перчили, не поливали маслом, а оставили такими, как их сотворила природа. Латинское слово «натура» означает «природа».

Песенка о натуральном миноре

На-ту-раль-ный ми-нор все по-ют, ста-ра-ют-ся.

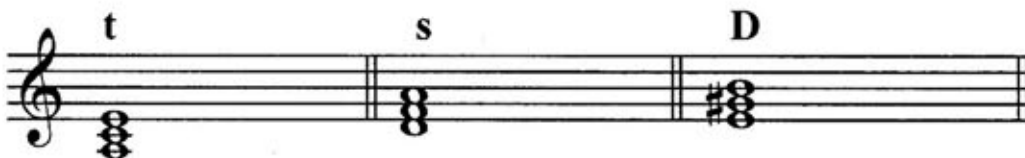
В на-ту-раль-ном ми-но-ре зву-ки не ме-ня-ют-ся.

*Натуральный минор все поют, стараются.
В натуральном миноре звуки не меняются.*

Если мы построим главные трезвучия в натуральном миноре, то они все окажутся минорными. Раз так, то будем записывать их обозначение маленькими буквами.

Красиво звучит натуральная минорная гамма. Но главная ступень лада — тоника, недовольна. Она привыкла к тому, что доминанта, ее ближайшая подруга и помощница, буквально не сводит глаз с тоники. А в миноре седьмая ступень, которая входит в доминантовое трезвучие, отодвинулась от тоники на целый тон и смотрит совсем в другую сторону! Рассердилась тоника, взяла магнит и притянула магнитом седьмую ступень к себе поближе. И случилось чудо! Доминанта вновь стала послушной, близкой, родной и опять потянулась к тонике. Более того, доминантовое трезвучие стало мажорным, более светлым и торжественным. В миноре появились мажорные краски, а ведь чем больше красок, тем интереснее!

Но мы так увлеклись взаимоотношениями минорной тоники с доминантой, сдвинули седьмую ступень поближе к тонике и не заметили, что между шестой, низкой в миноре ступенью и седьмой, которую мы повысили на полтона, образовалась огромная дыра! Мы знаем, что между соседними интервалами в гаммах всегда бывают секунды — большие или малые. А эта секунда ни на что не похожа: больше большой секунды, поскольку в ней полтора тона, как в малой терции! Такую секунду назовем увеличенной. А минорную гамму с увеличенной секундой между шестой и седьмой ступенями назовем *гармонической*.

Песенка о гармоническом миноре

Гар - мо - ни - чес - кий ми - нор — он о - со - бый са - мый.

The first system of the musical score is in 2/4 time. It features a vocal line in the treble clef and a piano accompaniment in the grand staff (treble and bass clefs). The lyrics are: "Гар - мо - ни - чес - кий ми - нор — он о - со - бый са - мый."

С у - ве - ли - чен - ной се - кун - дой по - лу - чи - лась гам - ма.

The second system of the musical score continues the melody and accompaniment. The lyrics are: "С у - ве - ли - чен - ной се - кун - дой по - лу - чи - лась гам - ма."

*Гармонический минор — он особый самый.
С увеличенной секундой получилась гамма.*

В аккордах, то есть в гармониях, увеличенная секунда ведет себя тихо и незаметно, ее просто не замечаешь. Но в мелодиях ее узнаешь сразу, она придает музыке восточный характер.

A single melodic line in 2/4 time, showing a sequence of notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5. The interval between A4 and B4 is an augmented second, which is the characteristic feature of the harmonic minor scale.

Поэтому гармоническую минорную гамму дети часто называют гаммой Аладдина. И если мы не собираемся слушать только восточную музыку, то нам что-то надо делать с этой дырой в полтора тона между шестой и седьмой ступенями. Что ты предлагаешь? Одни ребята говорят: «надо седьмую ступень вернуть на место». Но это не устраивает тонику. И тогда самые догадливые предлагают: «Надо повысить еще и шестую ступень». Вот молодцы! Послушай, какая красивая мелодия получилась у нового вида минорной гаммы:

Поэтому ее назвали *мелодической*.

Шестая и седьмая ступени так хотели прийти к тонике в гости, что тянулись изо всех сил, чтобы стать поближе к ней. Но, побывав у тоники, выпив чай с пирожными, они вскоре поспешили домой, и больше уже не вставали на цыпочки, а вернулись на свои места, превратились в натуральную гамму. Так что мелодическая минорная гамма не простая, а, как говорят, «два в одном»: одна половинка мелодическая, с повышенной шестой и седьмой ступенями, а другая — натуральная, где шестая и седьмая ступени находятся на своих законных местах.

Песня о мелодическом миноре

*В мелодическом миноре восходящем
Повышаются ступени шесть и семь.
В мелодическом миноре нисходящем
Мы от повышения откажемся совсем.*

В мелодическом миноре не только доминанта становится мажорной, но и субдоминанта из-за повышения на полтона шестой ступени тоже дает мажорную окраску.

А теперь повторим:

1. В музыке существуют три вида минора: натуральный, гармонический и мелодический.
2. В натуральном миноре сохраняются все звуки мажорной гаммы.
3. В гармоническом миноре повышается седьмая ступень для усиления тяготения к тонике; между шестой и седьмой ступенями образуется увеличенная секунда.
4. В мелодическом миноре в восходящем движении повышаются шестая и седьмая ступени. В нисходящем движении они вновь становятся на свои места.

Мажор тоже требует разнообразия. Гармонический мажор

Устойчивые ступени I, III, V, как известно, притягивают к себе неустойчивые ступени. Иногда они пользуются специальным магнитом, чтобы усилить тяготение неустойчивых ступеней к устойчивым. Под действием магнита неустойчивые ступени сдвигаются на полтона к ним поближе. Подобным магнитом часто пользуется пятая ступень, доминанта мажорного лада, и тогда шестая сдвигается на полтона вниз. Получается волшебный лад, очень выразительный — *гармонический мажор*.

I II III IV V VI VII I T s D

ув. 2

Песня о гармоническом мажоре

В ма - жо - ре гар - мо - ни - чес - ком шес - ту - ю по - ни - жа - ем, и

к пя - той на пол - то - на с - ё мы при - бли - жа - ем.

*В мажоре гармоническом шестую понижаем,
И к пятой на полтона её мы приближаем.*

Субдоминантовое трезвучие в гармоническом мажоре становится минорным, а мы уже знаем, что смешение мажора и минора обогащают музыку, делают её более интересной и привлекательной. К тому же между шестой низкой и седьмой ступенями, как и в гармоническом миноре, образуется увеличенная секунда — интервал, характерный для восточной музыки. Получилась еще одна гамма Аладдина — мажорная.

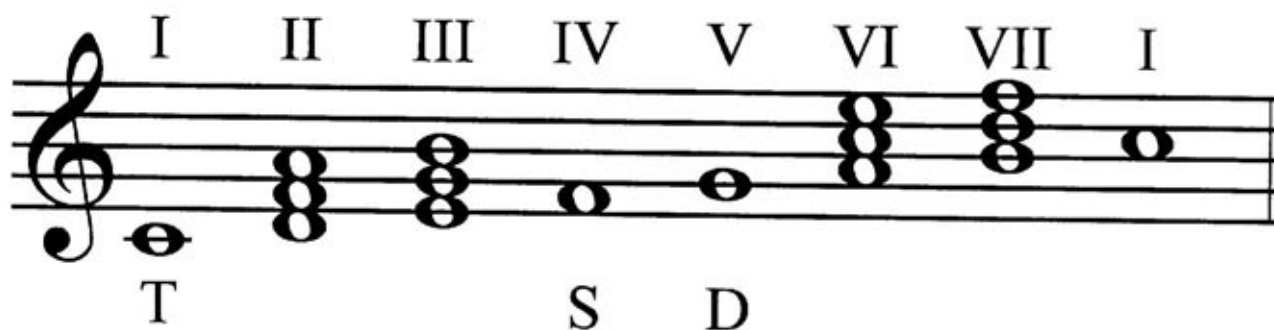
Виды трезвучий

О главных трезвучиях лада — тонике, субдоминанте и доминанте — нам всё уже известно: в мажоре все главные трезвучия мажорные, в натуральном миноре все главные трезвучия минорные. А затем в зависимости от вида мажора или минора у нас субдоминанта или доминанта меняет ладовую окраску.

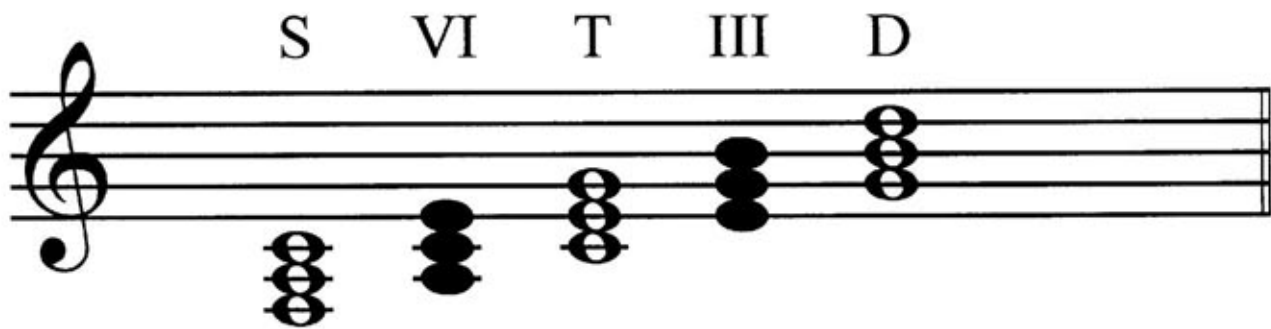
Внимательно посмотрим, чем строение мажорных трезвучий отличается от строения минорных. В мажорном трезвучии снизу находится большая терция, сверху — малая. А в миноре — наоборот, внизу малая, а сверху — большая терция.

Кроме главных трезвучий, есть в музыке трезвучия, которые звучат в классической музыке гораздо реже, чем тоника, субдоминанта или доминанта. Это трезвучия второй, третьей, шестой и седьмой ступеней.

Поговорим о трезвучиях третьей и шестой ступеней. Они находятся как раз посередине между тоникой и двумя другими главными трезвучиями — субдоминантой и доминантой.

Называются они *медиантами*. Красивое название, а означает это слово «посредник».

В фильмах про привидения, волшебников можно встретить людей, которые являются посредниками между миром обыкновенных людей и потусторонними духами. Таких посредников называют медиумами. Загадочное слово «медиум» и музыкальная «медианта» оказались родственными по смыслу.

Чтобы различать две медианты, одну из них, которая находится на третьей ступени, называют верхней медиантой; медианту на шестой ступени — нижней.

Песенку о медианте вы можете найти у В. Кирюшина¹.

В натуральном мажоре медианты минорные, а в миноре наоборот — мажорные.

А в гармонических видах мажора и минора появляются новые, ещё нам неизвестные виды медиантовых трезвучий. У них и снизу и сверху большие терции.

Они буквально готовы лопнуть от собственной толщины! Называются такие трезвучия увеличенными.

¹ Школа Кирюшина // Музыкальная жизнь. 1996. № 1–4.

Песенка об увеличенном трезвучии

У - ве - ли - чен - но - му тес - но, вы - пол - за - ет, слов - но тес - то.

The score consists of a vocal line in 2/4 time and a piano accompaniment. The piano part features a series of four chords in the right hand, each consisting of a major triad with an augmented fifth (F#4, A4, C#5), while the left hand remains silent.

*Увеличенному тесно,
Выползает, словно тесто.*

На седьмой ступени мажора и гармонического минора, второй ступени минора и гармонического мажора находятся уменьшенные трезвучия, ведь у них и снизу и сверху малые терции. Поэтому они такие злые, напряженные, им тесно и голодно.

The diagram shows two diminished triads on a treble clef staff. The first is labeled 'VII' and the second 'II'. Each triad is formed by three notes with a minor third (M3) interval between adjacent notes. The VII triad is G4, Bb4, D5. The II triad is Bb4, D5, F5.

Песня об уменьшённом трезвучии

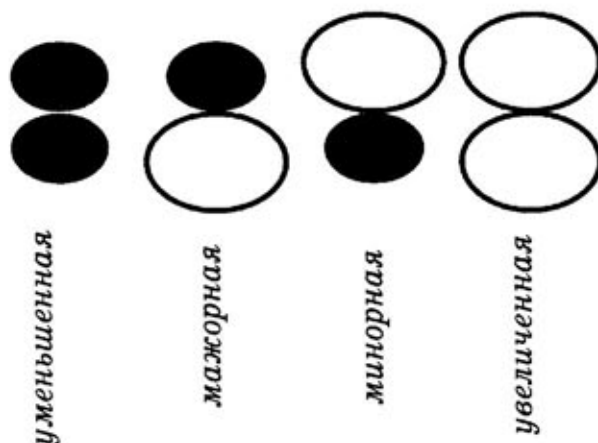
У - мень - шён - но - е трез - вучь - е слов - но тес - ный са - по - жок.
Ты в ма - жо - ре и ми - но - ре раз - ре - ши е - го, дру - жок.

The score is in 3/4 time. The piano accompaniment consists of a single melodic line in the right hand, with the left hand being silent.

*Уменьшённое трезвучье
Словно тесный сапожок.
Ты в мажоре и миноре
Разреши его, дружок.*

Вот теперь мы и познакомились со всеми видами трезвучий, их четыре: мажорные, минорные, увеличенные и уменьшенные.

А вот их портретики:

*Никогда нельзя воспитать мудрецов,
если убивать в детях шалунов.*

Жан Жак Руссо

Снова играем, на этот раз ловим преступника

Любимая игра малышей — ловить преступника. Преступник — это уменьшённое трезвучие, злое и голодное, поселилось в домике тритона и пугает всех гуляющих в парке. А в парке прогуливается веселый капитан — мажорное трезвучие. Минорное трезвучие — это грустный капитан, у него большие неприятности на работе. Еще в парке спешит на свидание красивая дама — увеличенное трезвучие. У нее высокая пышная прическа, длинные ресницы, пышная юбка и туфли на высоких каблуках. Любой порыв ветерка может поднять даму к облакам.

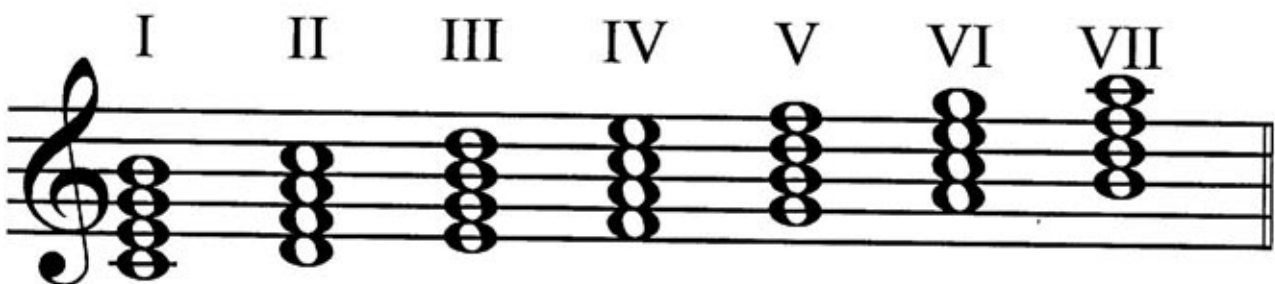
Дети слушают последовательность трезвучий, называют их, но как только прозвучит уменьшённое трезвучие — все должны одновременно хлопнуть в ладоши, чтобы «поймать» его, посадить в банку и накрыть крышкой. Если хлопают не все сразу, «преступник» убегает и игра начинается снова. Дети на первых порах могут не называть трезвучия, а говорить «капитан», «тётя», «грустный капитан». Главное — они научились различать виды трезвучий на слух!

Примерная последовательность:

Совсем серьезно. Септаккорды

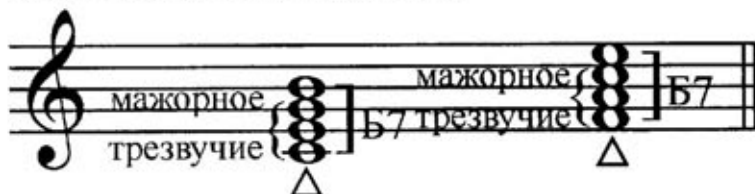
Если на каждой ступени лада можно построить трезвучие, красивые, выразительные аккорды, в основе которых — терция, то почему же нам к этим трезвучиям не «пристроить ещё один этаж», то есть добавить ещё одну терцию? Оказывается, можно, и даже нужно, ведь в результате этого появится большое количество самых разнообразных аккордов.

Называются они септаккордами, поскольку интервал от нижнего звука до верхнего — септима. Звуки в септаккорде так и называются: прима, терция, квинта, септима.

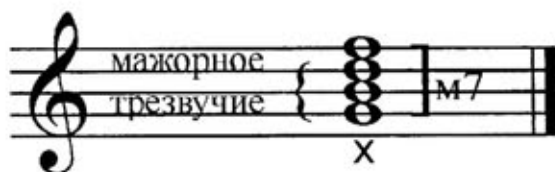
Какие они все разные! У одних септима большая, у других малая, а у третьих — уменьшённая. Трезвучия, составляющие основу септаккордов тоже разные, мы их знаем уже: мажорные, минорные, увеличенные и уменьшенные. Поэтому у септаккордов названия двойные: сначала мы называем септиму, а потом трезвучие, которое встраивается в эту септиму. Таким образом получилось название *большой мажорный септаккорд*, или *мэйджер*, аккорд, часто употребляемый в джазовой музыке:

Мэйджер можно представить с любым трезвучием в основании, не только с мажорным трезвучием:

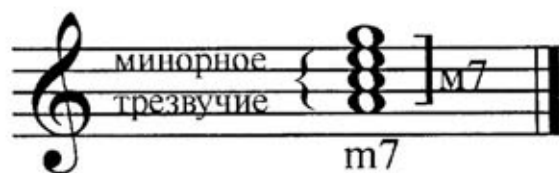

Малый септаккорд может быть с мажорным трезвучием:

Это самый распространенный в классической, эстрадной и джазовой музыке септаккорд, его называют *малым мажорным* или *иксовым*.

В малом минорном септаккорде, как ты уже, наверное, догадался, септима малая, а трезвучие — минорное:

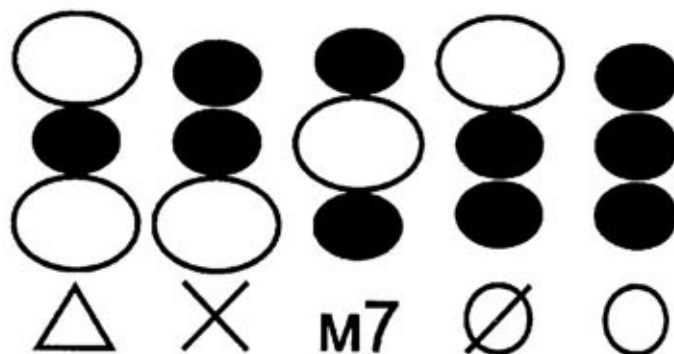
Малый уменьшенный септаккорд, или его еще называют *полууменьшённым септаккордом*:

И, наконец, в гармонических видах мажора и минора встречается уменьшенный септаккорд, самый напряженный по звучанию, потому, что состоит из двух злых тритонов, двух уменьшенных трезвучий:

А вот и портретики септаккордов:

Вот сколько новых аккордов появилось! И каждый надо уметь построить сыграть на фортепиано. Но если ты научился строить терции большие и малые, то легко можно построить все четыре вида трезвучий. А затем к этим трезвучиям прибавить ещё одну терцию, большую или малую, в зависимости от вида септаккорда. Это первый способ.

Второй способ: сначала строишь трезвучие, затем от нижнего звука строишь нужную септиму: большую, малую или уменьшенную. Напоминаем: септима при обращении дает секунду. Большая септима обращается в малую секунду, малая секунда — в большую, уменьшенная — в увеличенную секунду. Быстрее построить вниз нужную секунду и перекинуть ее на октаву вверх.

Запомнить звучание всех видов септаккордов можно, если часто петь такую попевку:

*Малый мажорный, малый минорный,
Полууменьшенный, просто уменьшенный.*

Доминантовый септаккорд

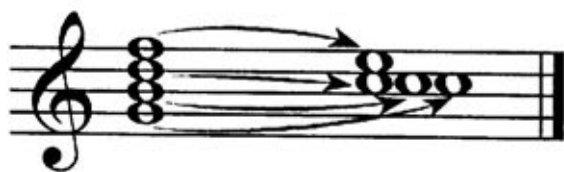
Из всех септаккордов самый распространенный — доминантовый септаккорд. Он образуется, если к доминантовому трезвучию пристроить еще один этаж — добавить терцию. А произошло это следующим образом.

Доминанта ведь очень любит ходить в гости к Тонике, там они пьют в уютном домике чай с пирожными. А Субдоминанте тоже хочется посидеть в приятной компании, но ее никто не приглашает! И тогда она придумала вот что: к доминантовому трезвучию сверху добавила свой самый основной звук — четвертую ступень, получился септаккорд, который, конечно же, доминантовый, ведь он основан на доминантовом трезвучии, а из Субдоминанты у него оказался всего лишь один звук, но зато какой! Самый главный — четвертая ступень. Таким образом, спрятавшись под зонтиком у Доминанты, Субдоминанте удалось очутиться в гостях у Тоники.

В доминантовом септаккорде между нижним звуком, доминантой, и верхним звуком, субдоминантой, образуется напряженный, резко звучащий интервал, септима. Поэтому доминантовому септаккорду нужно как можно скорее разрешить войти в домик к Тонике, иначе у всех соседей уши заболят от резкого звучания Доминанты и Субдоминанты одновременно. Разрешается доминантовый септаккорд по уже известному тебе правилу разрешения неустойчивых ступеней в устойчивые: четвертая — в третью, вторая — в тонику, седьмая — в тонику, ведь это вводные звуки. Осталось разрешить пятую ступень, доминанту. Ей ничего не остается, как прыгнуть через шестую

и седьмую ступень сразу в тонику, не спускаться же ей в неустойчивую, неприятную субдоминанту!

D7

T

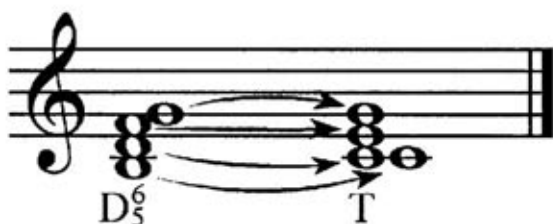
Таким образом, *доминантовый септаккорд разрешился в неполное тоническое трезвучие (не хватает квинты) с утроенной тоникой.*

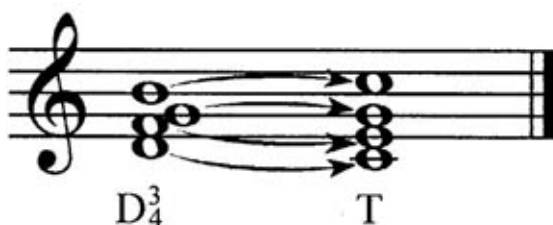
Обращения доминантового септаккорда, или История про доминантовый септаккорд и трех его сыновей

Жил да был доминантовый септаккорд, очень уважаемый и почитаемый всеми аккорд в музыке. Он был уже в солидном возрасте, ему было семьдесят лет. Но он не любил, когда ему напоминали о возрасте, ведь душой он был молод, поэтому знакомые стирали ноль в его возрасте (ноль — это ведь действительно ноль, пустое место), получалось, будто доминантовому септаккорду всего лишь семь лет. И мы бы с тобой поверили, но у доминантового септаккорда было три сына. Старшему было пятьдесят шесть лет, у септаккордов так бывает! Он очень был похож на папу, и звуки те же, только нижний взлетел на октаву вверх. Наверху образовалась секунда. Ещё бы, это коварная субдоминанта кричит, ругается, ей никого не хочется держать на своей голове! От нижнего звука аккорда до субдоминанты образовалась *квинта*, а от нижнего до доминанты — *секста*, отсюда и название: доминантовый

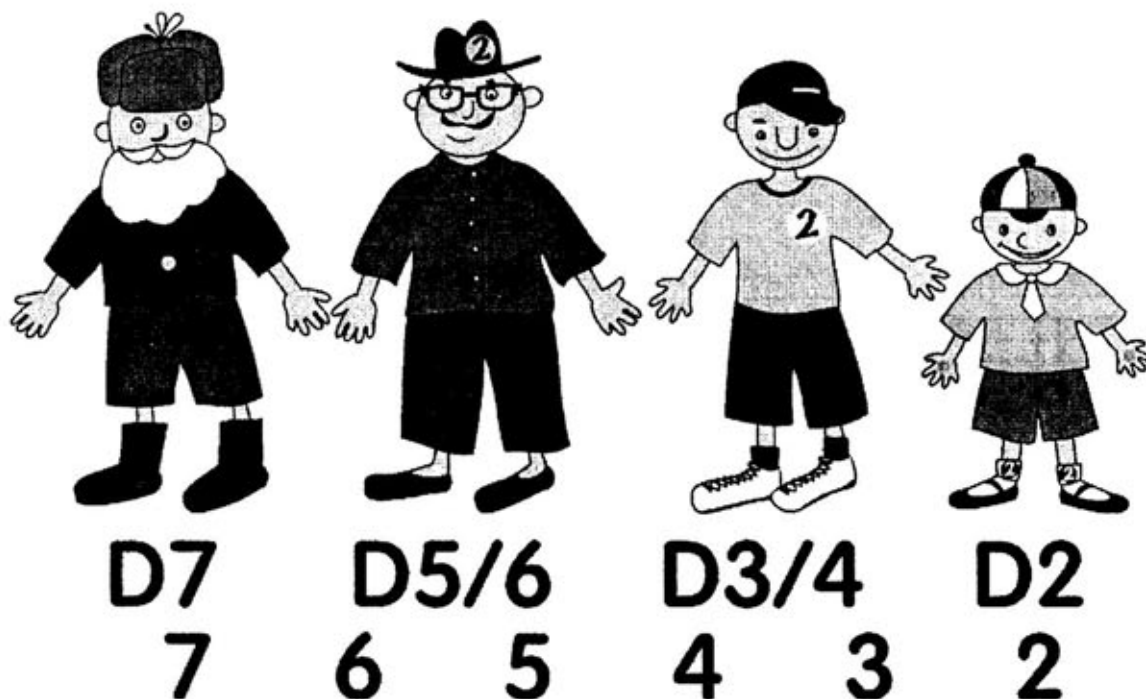
квинтсекстаккорд. Доминантовый квинтсекстаккорд отличался тем, что ходил со склоненной набок головой. За это его наградили орденом секунды, который он с гордостью носил на голове. Квинтсекстаккорд разрешается в тоническое трезвучие с удвоенной тоникой.

Среднего сына звали терцквартаккордом, потому что ему было тридцать четыре года. А ещё потому, что от нижнего звука до резко звучащей субдоминанты была терция, а до доминанты — кварта. У него орден секунды был на животе. Разрешается доминантовый терцквартаккорд в тоническое трезвучие, но не простое, а развернутое, как веер, поскольку тоника у него получилась и наверху, и внизу.

Самому младшему сыну доминантового септаккорда было всего два года. У него были маленькие ручки, маленькие ножки, он еще плохо

ходил и часто падал. Еще бы, ведь он весь держался на субдоминанте, а она очень неустойчивый товарищ! Расстояние от субдоминанты до доминанты — всего лишь секунда. Поэтому этот аккорд так и назвали: секундаккорд. Ножки у него короткие, слабые, до тоники не достают, только до третьей ступеньки. Поэтому разрешается доминантовый секундаккорд в тонический сектаккорд.

Посмотри внимательно на рисунок, он поможет тебе легко запомнить названия обращений септаккордов: цифры от основного вида к первому, а затем ко второму и к третьему обращению уменьшаются на единицу. Как будто отсчитывают секунды до старта: семь, шесть, пять, четыре, три, два... А песенка В. Кирюшина¹ поможет запомнить расположение секунды внутри аккорда. Так легче будет строить аккорды, и различать их на слух.

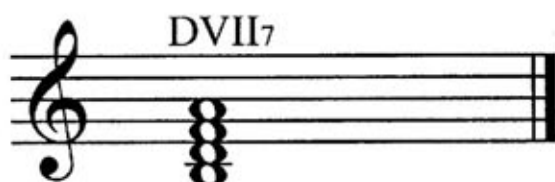
Вводный септаккорд

На седьмой и второй ступенях лада, как ты помнишь, находятся вводные звуки. Эти вводные звуки, если к ним добавить еще две терции, образуют вводный септаккорд. Септаккорд этот необычный: два нижних звука у него принадлежат доминантовому трезвучию, два верхних — субдоминантовому, поэтому он звучит так напряженно!

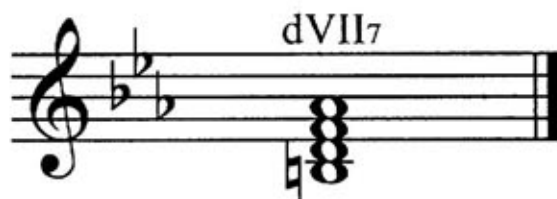

Вводный септаккорд может быть *полууменьшенным*, то есть его диапазон — малая секста, внизу — уменьшенное трезвучие. Обозначается он большой буквой *D*, к которой прибавляется римская цифра VII — обозначение ступени, на которой он строится, а еще и арабская цифра 7, которой обозначаются все септаккорды: DVII₇.

¹ Школа Кирюшина // Музыкальная жизнь. 1996. № 1–4.

В гармонических видах мажора и минора встречается другой вид вводного септаккорда — уменьшенный вводный септаккорд. Он обозначается малой буквой *d*, все остальное остается прежним: римская семерка, обозначающая ступень, арабская семерка, обозначающая септаккорд: *dVII7*.

В этом септаккорде два уменьшенных трезвучия, два тритона. Звучит он очень напряжённо, в XVIII веке уменьшенный вводный септаккорд называли «аккордом ужаса». Когда в музыке нужно было изобразить какое либо страшное событие или явление, то композиторы не скупились на уменьшенные септаккорды.

Любой септаккорд требует разрешения в тонику, ведь он звучит напряжённо. Тем более, что особую напряжённость создают звуки субдоминанты, четвертая и шестая ступень. Тонике не очень нравится, когда бесцеремонная субдоминанта врывается в её дом, прячась за звуками доминанты. Если подчиниться общим правилам разрешения неустойчивых ступеней в устойчивые, то при разрешении малого вводного септаккорда возникнет движение параллельными квинтами.

А это недопустимо в классической музыке! И тогда тоника предложила второй ступени разрешиться в третью, туда же разрешилась и четвертая. Таким образом, *вводный септаккорд разрешился в тоническое трезвучие с удвоенной терцией*.

Доминантсептаккорд и его сыновья, видя неудобства, которые принесли звуки субдоминанты тонике, предложили свои услуги. Они согласились быть посредниками между вводным септаккордом, (который, хоть и считается доминантовым, но, по сути, — наполовину субдоминантовый тоже) и тоникой. Стоит только септима вводного септаккорда (шестой ступени лада) плавно перейти в пятую ступень, то образуется доминантовый квинтсектаккорд. А уж он-то без всяких затруднений разрешается в тоническое трезвучие с удвоенной тоникой!

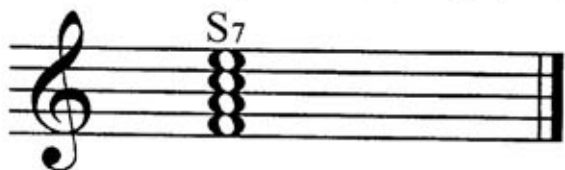

Эта последовательность часто встречается в музыке. Пой её, играй в разных тональностях; это позволит тебе легко определять ее на слух в гармонических диктантах, при слушании и исполнении музыкальных произведений. Назовём эту последовательность гармонической формулой № 1.

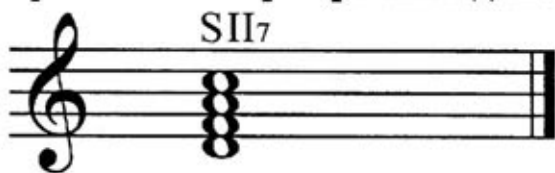

Септаккорд второй ступени

«Непорядок, — подумала Субдоминанта, — у Доминанты есть целых два септаккорда, или даже три, ведь помимо доминантового септаккорда (D7), есть еще вводные: малый вводный (DVII7) и уменьшённый вводный (dVII7). Надо и мне обязательно обзавестись септаккордом, это так модно!» Сначала попробовала прикрепить к себе сверху еще одну терцию, как это сделала доминанта:

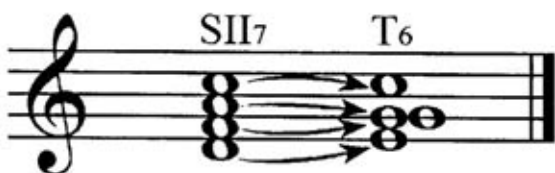
Получился очень резкий аккорд (мэйджер). «Не шуми, не будь такой резкой», — отовсюду слышала субдоминанта. Она решила исправиться и прикрепила дополнительную терцию не вверху, а внизу.

Это сразу её преобразило, украсило и облагородило, ведь она приобрела звук из доминантового трезвучия!

«В таком виде не стыдно и в гости к тонике пойти», — решила Субдоминанта. Это уже была не простая субдоминанта, а солидный субдоминантовый септаккорд, который строился на второй ступени. Он так и обозначается: SII₇.

Тоника разрешила септаккорду второй ступени войти в свой дом, при этом были предложены особые условия разрешения: вторая ступень шагала не вниз, а вверх, в третью ступень, а четвертая — в пятую. Это нужно для того, чтобы избежать движения параллельными квинтами, в академической музыке это считается плохим тоном.

Доминантсептаккорд и его сыновья, как всегда, вмешались, чтобы сгладить неприятные впечатления от Субдоминанты, которая всё-таки добилась разрешения посещать домик Тоники. Он предложил свои услуги для того, чтобы заменять в септаккорде звуки Субдоминанты на доминантовые. Шестая ступень плавно спускается в пятую, а первая — в седьмую. Получился доминантовый терцквартаккорд, который без труда разрешается в развернутое тоническое трезвучие.

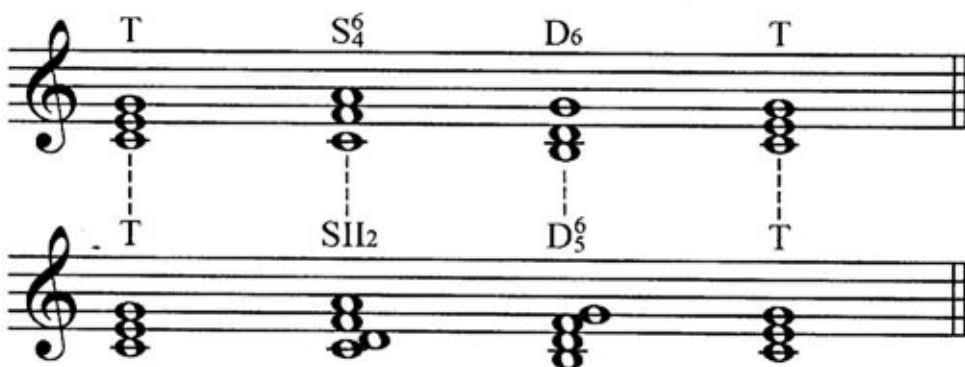
Такая последовательность очень часто встречается в музыке. Ты её запомни, пой и играй в различных тональностях, и тогда не будет никаких затруднений при определении этой последовательности на слух. У нас это будет считаться формула № 2.

Как и доминантовый септаккорд, субдоминантовый септаккорд тоже обзавелся тремя сыновьями: квинтсектаккордом, терцквартаккордом и секундаккордом.

Наиболее часто в музыке встречается секундаккорд, особенно он любит появляться после тонического трезвучия, ведь первая ступень, тоника, является нижним звуком секундаккорда второй ступени.

А теперь вспомним нашу самую простую аккордовую последовательность Т—S_{4/6}—D₆—Т и немного усложним, прибавляя секунды к субдоминантовому аккорду снизу, а к доминантовому сверху.

Получилась новая формула, которая тоже очень часто встречается в музыке многих композиторов: Т—SII₂—D_{5/6}—Т. Великий Бах эту последовательность сделал темой первой прелюдии в своем замечательном творении — Хорошо темперированном клавире. Аккордовые последовательности этой прелюдии очень красочны и выразительны.

И.-С. Бах. Прелюдия C-dur из 1-й т. ХТК (фрагмент)

Не случайно спустя сто лет французский композитор Шарль Гуно сделает первую прелюдию Баха гармоническим сопровождением своего известного произведения «Аве Мария». Впрочем, многие другие композиторы употребляли эту гармоническую последовательность в своих произведениях. А раз так, то мы запомним её, будем играть в

разных тональностях. Новая гармоническая последовательность становится формулой № 3. Ее запоминание очень легко для того, кто хорошо усвоил гармоническую последовательность для подбора аккомпанемента. Надо только помнить, что формула № 3 усложнена прибавлением двух секунд: секундой вниз в секундаккорде и секундой вверх в квинтсекстаккорде, вот и всё!

Семь нот и сто аккордов, или Дворцовые перевороты тональностей

В европейской музыке мажор и минор содержат семь основных ступеней. Конечно, из них можно сочинить несколько мелодий в сопровождении уже известных тебе аккордов, но все они будут похожи на детские песенки, такие же короткие и довольно однообразные. Что делать?

Развитые формы классической музыки, такие как сонаты, симфонии, увертюры, оперные арии и другие, основаны на гармоническом (аккордовом) и тональном развитии мелодий.

Представь себе, что может быть интересен музыкальный фрагмент, в котором мелодическая линия сведена к минимуму — повторяющийся звук. Например, в песне Д. Кабалевского «Лентяй» звук «ми» сопровождают разные аккорды¹.

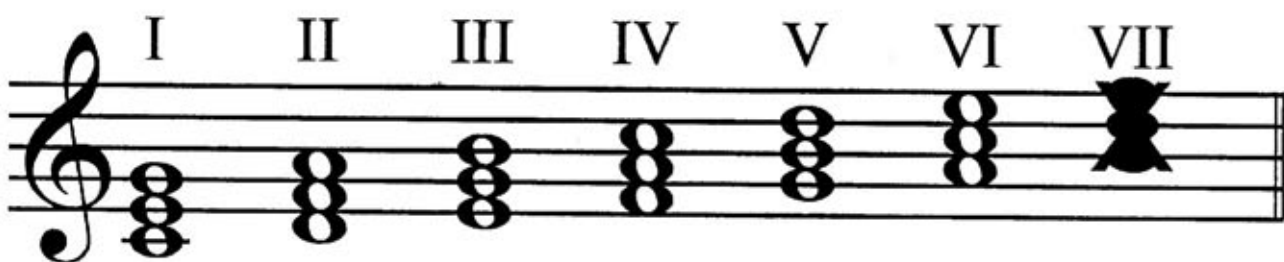
Другой пример — нота *ми* как будто путешествует по разным тональностям:

¹ Музыка в школе. Вып. 1. — М.: Музыка, 2005.

Обрати внимание на то, что при этом главную тональность очень точно можно определить, это до мажор. В до мажоре начинается и заканчивается период, мы лишь на непродолжительное время «заходили в гости» к родственным тональностям. О родственниках разговор особый.

Ты уже знаешь, что в мажоре на ступенях гаммы можно построить три мажорных трезвучия — Т, S, D; три минорных трезвучия: на II, III, VI ступенях:

Уменьшенное трезвучие на седьмой ступени мы во внимание не берем, и вот почему: каждая из уже названных ступеней может на короткое время стать тоникой, мажорной или минорной, а уменьшенного лада, как ты знаешь, в европейской музыке нет.

Теперь нам следует ближе познакомиться с родственниками. Для до мажора родственными являются:

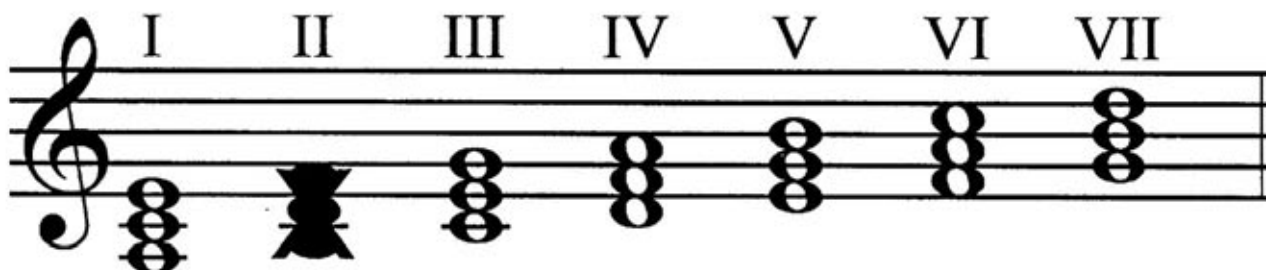
- ❖ Ре минор — тональность второй ступени имеет один знак — *си-бемоль*;
- ❖ Ми минор — тональность третьей ступени имеет один знак — *фа-диез*;
- ❖ Фа мажор — тональность четвертой ступени имеет один знак — *си-бемоль*;

- ❖ Соль мажор — тональность пятой ступени, имеет один знак — *фа-диез*;
- ❖ Ля минор — тональность шестой ступени, знаков не имеет, поскольку является параллельной.

Посмотрим еще более внимательно на ближайших родственников, подумаем, как бы поскорее их запомнить? Очень просто — это тональности главных трезвучий и их параллельные тональности:

I IV V
VI II III

Нетрудно догадаться, что для минорных тональностей родственными будут тональности, образующиеся на всех ступенях, исключая вторую — там притаилось уменьшённое трезвучие, которое из-за напряженного звучания никак не похоже на спокойную, устойчивую тонику.

Таким образом, для ля минора родственными будут:

- ❖ До мажор — тональность третьей ступени, параллельный мажор;
- ❖ Ре минор — тональность четвертой ступени, имеет один знак — *си-бемоль*;
- ❖ Ми минор — тональность субдоминанты, при ключе один знак — *фа-диез*;
- ❖ Фа мажор — тональность шестой ступени, имеет один ключевой знак — *си-бемоль*;
- ❖ Соль мажор — тональность шестой ступени. При ключе — *фа-диез*.

И снова мы имеем дело с тем, что *родственными являются тональности главных трезвучий и их параллели:*

I IV V
III VI VII

При этом мы всегда имели дело только с трезвучиями натуральных видов минора и мажора. И при этом никаких трудностей не испытывали — разница тональностей в один знак говорит о том, что родственные тональности имеют шесть общих ступеней, и лишь только одна ступень — знаковая (то есть имеющая другой знак) — никак не вписывается в общий семейный портрет.

Гармонические виды мажора и минора добились того, чтобы их характерные аккорды (минорное субдоминантовое трезвучие гармонического мажора и мажорное доминантовое трезвучие гармонического минора) тоже стали родственными, ведь они так часто применяются, что без них — никуда! И ничего, что разница между этими тональностями в четыре знака, ради красоты можно этим обстоятельством пренебречь.

I (T)

IV (s)

До мажор нет знаков, фа минор — четыре бемоля.

I (t)

V (D)

Ля минор — нет знаков, ми мажор — четыре диеза.

Окончательная формулировка родственных тональностей выглядит так:

Родственными являются тональности главных трезвучий и их параллели плюс мажорная доминанта в миноре и минорная субдоминанта в мажоре.

Учимся отклоняться и модулировать в родственные тональности

Даже по названию можно догадаться, что отклонение — это временный уход в другую тональность и возвращение в основную.

Пошёл, скажем, мальчик в магазин за хлебом, а на обратном пути зашел к другу, поиграл немного — и бегом к себе домой. Так и в музыке: отклонились в другую тональность — и тут же вернулись обратно.

Верный признак отклонения — появление новых знаков. По новым знакам можно догадаться о том, в какую тональность произошло отклонение: если, скажем, в до мажоре появился *фа-диез*, то отклонение было либо в ми минор, либо в соль мажор, поскольку *фа-диез* встречается в этих тональностях. А если в произведении, написанном в до мажоре, вдруг попадаетея *си-бемоль*, то отклонились либо в фа мажор, либо в ре минор.

Модуляция — совсем другое дело: начали в одной тональности, а закончили совсем в другой. При этом та, другая, очень убедительно выглядит Тоникой. В чём же причина этой убедительности? Дело в том, что она, новая Тоника, оказалась в нужном месте, в нужное время — в момент окончания музыкальной мысли, и при этом её королевские права подтвердили несколько преданных ей аккордов, среди которых, конечно же, в первую очередь — Доминанта.

И. Гайдн. Анданте (фрагмент)

Отклонение и модуляция — это своеобразные дворцовые перевороты, когда на смену одной королеве пытается прийти другая.

Есть такое выражение: «Короля делает свита», то есть король должен являться в сопровождении очень достойных и преданных ему слуг. А чем бы окружить новую Тонику, чтобы она почувствовала себя королевой? Конечно же, новая Тоника должна предстать в сопровождении преданной ей Доминанты! А доминантовых аккордов много: это и доминантовый септаккорд, и все три его обращения; вводный септаккорд со своими обращениями, да и просто доминантовое трезвучие. Доминанта из соседнего родственного королевства называется Побочной Доминантой, она всегда появляется впереди своей королевы Побочной Тоники, неся на себе знаки другого королевства. Из большой свиты доминантовых аккордов чаще всего

выбирают аккорд, нижний звук которого располагается ближе к новой Побочной Тонике, ведь плавность движения всех голосов очень ценились в классической музыке. Поэтому из всех возможных аккордов мы выберем доминантовый квинтсектаккорд. И вот что у нас получилось в мажоре:

А теперь в миноре:

Поиграй эти отклонения несколько раз, и ты поймешь, что это совсем не трудно, зато какие у тебя открываются возможности при подборе аккомпанемента!

А теперь раскроем секрет наиболее часто встречающихся отклонений. В тональность второй ступени в мажоре, ты уже знаешь, легче всего попасть через квинтсектаккорд.

В шестую ступень чаще всего отклоняются через терцквартаккорд.

В тональность субдоминанты очень выразительно ведёт секундакорд.

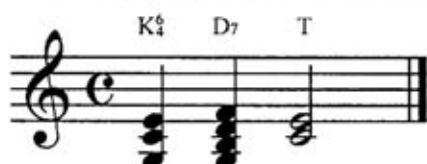
На первых порах нам будет достаточно этих отклонений. Затем встраиваем их в простейшее музыкальное построение — период из двух предложений. В первом предложении вполне можно сыграть знакомую уже нам последовательность: T—S_{4/6}—D₆—T,

Второе предложение начнем с отклонения в любую родственную тональность, скажем, в параллельный минор:

Выбор кадансового оборота будет зависеть от того, что нам необходимо выполнить. Если отклонение, то кадансовый оборот играем в первоначальной тональности:

А если это модуляция, то, конечно же, подтвердим новую тонику ее кадансовым оборотом.

Теперь самое время приступить к сочинению небольших прелюдий. Берем любую из предложенных выше схем, скажем:

T—S_{4/6}—D₆—T — первое предложение;
 D₂—S₆—K_{4/6}—D₇—T — второе предложение.

Играем эту гармоническую последовательность:

А теперь переносим эту последовательность на октаву вниз. Получился готовый аккомпанемент к мелодии, которую еще надо сочинить. Но мы уже умеем это делать, и нам не составит труда исполнить небольшую прелюдию собственного сочинения:

Сочинять можно, записывая на бумаге все этапы сочинения. Но высший пилотаж — обдумать всё в уме, выбрать небыстрый темп и сыграть. При этом некоторые десятилетние дети предварительно спрашивают: «В каком стиле сыграть, в классическом или джазовом?»

Мы не рассказали, что такое сопоставление. Это совсем просто: когда небольшие, но вполне законченные музыкальные фрагменты звучат в разных тональностях. Они словно соревнуются друг с другом в выразительности, и это бывает очень интересно!

Кажда-я то-наль-ность слов-но кре-пость. Хо-дить друг к другу в го-сти — э-то не-ле-пость.

Ре минор _____ ля минор _____

Слож-ны-е у них от-но-ше-ни-я. Э-то и есть со-по-став-ле-ни-я.

*Каждая тональность словно крепость.
Ходить друг к другу в гости — это нелепость.
Сложные у них отношения.
Это и есть сопоставления.*

Лады народной музыки

Когда мы только приступали к изучению основ музыкальной науки, то о ладах сказали вскользь: в музыкальном мире много царств-государств, и каждое живет по своим правилам. Пришло время поговорить об этом подробно. Мажор и минор со всеми разновидностями получили распространение в европейской музыке XVII–XIX веков. В других странах в это время музыкальные звуки организовывались в мелодии по другим законам. А, скажем, в той же Европе, но в более далекие времена другие законы создавали совсем иную, непривычную для нашего слуха музыку.

Самые древние песни у всех народов состоят из небольшого количества звуков: двух-трех. Древнейшие русские обрядовые песни дошли до нас в виде детских песенок:

Петушок, петушок

Солнышко, солнышко

Диапазон этих песен — кварта, внутри которой сверху или снизу прикрепляется большая секунда. Всего звуков три. Такой лад называется трихордовым.

Лад из пяти звуков называется пентатоникой. Особенность лада — отсутствие полутонов между ступенями. Японская, китайская, корейская музыка и музыка близких к этим странам народов отличается именно этим свойством — отсутствием полутонов между соседними звуками. Удивительно, всего пять ступеней в ладу, а сколько прекрасной инструментальной музыки и песен создали эти народы на протяжении многих веков!

Шестиступенные лады были характерны для древнегреческой музыки, в ней уже присутствовал один полутон, и по его местонахождению определяли лад. Свои названия лады древней Греции получили от местности, которой были более свойственны песни в тех или иных ладах.

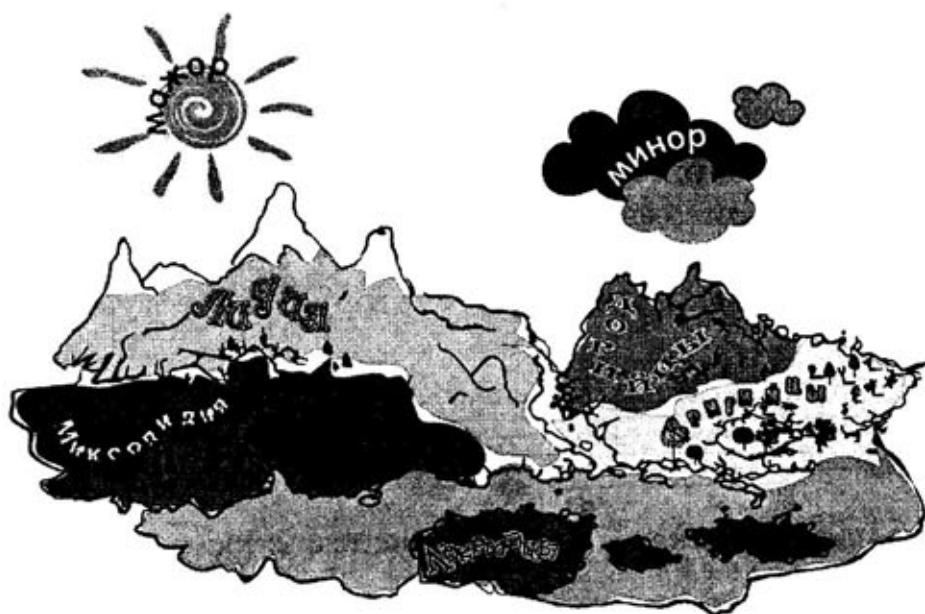
Семиступенные лады стали наиболее распространёнными в Европе, а затем и во всем мире. Но они тоже не ограничивались известными нами мажором и минором. В народной музыки многих стран мы находим сходное строение ладов с ладами древней Греции. Отличие заключалось в том, что позднее утвердилось октавное строение ладов и обязательное присутствие одной главной ступени — тоники. А обязательно ли современному музыканту знать какие-то старинные лады? Оказывается — очень надо. Дело в том, что изучение старинной народной музыки и современной джазовой тоже невозможно без знания, более того — умения исполнять все эти лады. Эти лады оказались настолько жизнеустойчивыми, что на протяжении столетий назывались по-разному: и древнегреческими ладами, и церковными ладами, и ладами народной музыки. Вот основные названия этих ладов: эолийский, локрийский, ионийский, дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский. Не пугайся, это только на первый взгляд их много. На самом деле эолийский совпадает с натуральным минором, а ионийский — с натуральным мажором. Локрийский — это особый лад, не похож ни на мажор, ни на минор, о нем поговорим потом особо.

К ладам мажорного наклонения относятся лидийский и миксолидийский лады, поскольку интервал от первой ступени до третьей — большая терция. Фригийский и дорийский лады — минорные. Запомнить это легко, если произнести всего два приятных слова: **Милый Федор** (миксолидийский и лидийский — мажорные лады, фригийский и дорийский — минорные). Этот метод предложила преподаватель Ростовской-на-Дону консерватории Т.В. Ожигова. А теперь нам осталось запомнить всего лишь два номера: 47 и 26. Цифра 47 — это почтовый индекс мажорных областей, индекс минорных — 26.

Чтобы легче разобраться в старинных ладах, давай мы с тобой пофантазируем и представим, что высоко в горах была весёлая местность Лидия, в ней все стремились вверх, на штурм новых вершин; а внизу, у моря простиралась солнечная Миксолидия, там, наоборот, все стремились вниз, к морю, чтобы полежать на песочке.

Минорные области располагались рядом. Грустные дорийцы старались себя утешить повышением настроения, а печальные фригийцы смирились со своей участью и ходили с опущенными головами.

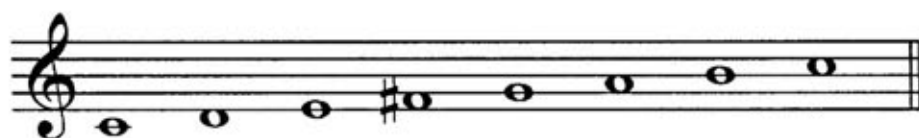
Неподалёку от берега виднелись острова, на которых жили локрийцы. Эти злобные люди опускались до безобразного поведения, они всем угрожали тритоновыми звуками и уменьшённым трезвучием.

Нам эта карта нужна для того, чтобы запомнить низкие или высокие ступени характерны для этого лада.

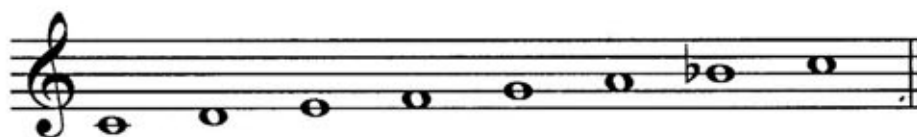
А теперь будем сравнивать старинные лады с натуральным мажором и минором, и окажется, что...

Лидийский лад мажорный, в нем *четвертая* высокая ступень, что делает мажор еще более мажорным, то есть супермажорным.

Лидийский лад

Миксолидийский лад тоже мажорный, но в нем *седьмая* низкая ступень, что делает мажор немного минорным.

Миксолидийский лад

Фригийский лад — это суперминорный лад, лад со *второй* низкой ступенью, за которой следует еще и третья низкая, характерная для любого минора ступень.

Фригийский лад

Дорийский лад минорный, но благодаря высокой *шестой* ступени приобретает некоторые свойства мажора.

Вот для чего нам пригодилось знание индексов мажорных и минорных областей. Пригодятся они и в случае построения мажорной и минорной пентатоники: в мажоре следует пропустить четвертую и седьмую ступени (47), а в миноре — вторую и шестую (26).

Есть еще один способ запомнить особенности древних ладов: представить их в виде до мажорного звукоряда, в котором каждая ступень становится тоникой лада:

Теперь становится понятным появление локрийского лада. Он приютился на седьмой ступени мажора и является уменьшённым ладом, поскольку его тоническое трезвучие — уменьшённое. Если вам надо сыграть локрийский лад от какого-либо звука, сыграйте звукоряд мажорной гаммы, тоника которая будет на полтона выше этого звука. Только не забывайте, что приходится в таком случае играть не от тоники до тоники, а от седьмой до седьмой степени.

Скажем, локрийский звукоряд от ноты *ля* прозвучит, как гамма *си-бемоль* мажор, только исполнить её нужно от звука *ля*.

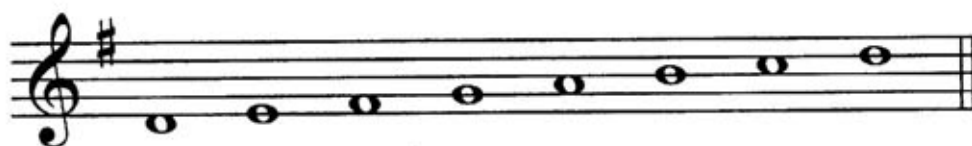
Лады народной музыки, такие как лидийский, миксолидийский, фригийский и дорийский, отличаются от известных тебе натуральных мажора и минора всего лишь на один знак, который надо либо убавлять, либо прибавлять. В натуральном ре мажоре, например, два диеза: *фа-диез* и *до-диез*.

В лидийском ладу от звука *ре-диезов* будет три: *фа-диез*, *до-диез* и *соль-диез* (четвертая высокая ступень).

Зато в миксолидийской ре-мажорной гамме будет всего один знак: *фа-диез*, *до-диез* убирается, ведь седьмая ступень в таком ладу низкая.

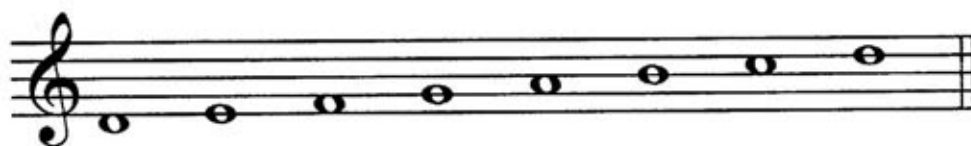
В натуральной ре-минорной гамме один знак — *си-бемоль*.

Во фригийском ре миноре бемолей будет уже два: *си-бемоль* и *ми-бемоль* (вторая низкая).

В дорийском ре миноре вообще знаков не будет, ведь шестая ступень в таком ладу высокая, поэтому *си-бемоль* отменяется.

Вот мы и познакомились с наиболее распространенными в современной европейской музыке ладами. Тебе кажется, что их много и запомнить особенности каждого трудно? А теперь представь себе, что существуют музыкальные культуры, в которых более двухсот ладов, и, кроме полутонов, есть еще и четвертьтоны. Следовательно, лад может содержать до двадцати четырех ступеней! Речь идет о музыке Востока. Представляешь, как сложно изучать музыку твоему сверстнику, живущему на Востоке? Правда, в восточной музыке совсем нет аккордов.

Учимся подбирать аккомпанемент к более сложным произведениям, включающим параллельный лад, отклонения и модуляции

После того как ты овладел навыками подбора аккомпанеента к простым мелодиям, гармоническую основу которых составляют главные трезвучия, приступаем к работе над параллельным ладом. Это более сложный уровень, ведь теперь надо уметь мыслить сразу в двух тональностях одновременно: в мажоре и параллельном миноре. Очень удобны для этой работы примеры из учебника сольфеджио Б. Калмыкова и М. Фридкина с 316 по 322. Алгоритм работы таков:

- ❖ Определяем тональности и вспоминаем «формулу аккомпанеента» в этих тональностях. Скажем, в № 316 параллельные тоники ми минора и соль мажора.

❖ Играем эту «формулу», при этом не забываем, что вид минора обязательно будет гармонический. А как же иначе, ведь аккорды — это и есть гармонии!

ми минор соль мажор

❖ Затем поём музыкальный пример и отмечаем «островки» мажора и параллельного минора.

Умеренно

❖ Заключительный этап — поём вокальную партию, сопровождая аккордами:

Следующий этап — подбор аккомпанемента к более сложным мелодиям, включающим отклонения в родственные тональности. Попробуем подобрать аккомпанемент к мелодии известной песни Матвея Блантера (№ 402 из учебника сольфеджио Калмыкова и Фридкина). Сначала исполняем прекрасную мелодию. Затем определяем по ходу развития мелодии отклонения в новые тональности и определяем зоны влияния этих тональностей.

М. Блантер. Колыбельная

Не скоро

ре минор — фа мажор — ре минор — соль мажор — фа мажор

Преподаватель может подсказать тебе, что кульминация в данном случае необычна: если вместо обыкновенной субдоминанты употребить ее мажорный вариант — трезвучие шестой ступени, медианту, то кульминация получится светлой, тихой, как и должно быть в колыбельной песне.

Не скоро

The first system of music consists of three staves. The top staff is a vocal line in a minor key, starting with a treble clef and a key signature of one flat. The melody is composed of eighth and quarter notes. The piano accompaniment is shown in two staves below the vocal line, with a grand staff bracket. The right hand plays chords in a rhythmic pattern, while the left hand plays a simple bass line.

The second system continues the musical piece. It features the same three-staff structure as the first system. The vocal line concludes with a final note and a fermata. The piano accompaniment continues with its established rhythmic and harmonic patterns.

VI

А умеешь ли ты петь гамму с аккомпанементом? Скорее всего, ты исполнишь её так:

This section shows a scale exercise. The top staff is a vocal line in a 2/4 time signature, showing a simple scale of eighth notes. The piano accompaniment is in a grand staff, with the right hand playing chords and the left hand playing a simple bass line.

This section continues the scale exercise. The top staff shows the vocal line with a dashed line above it, indicating a specific melodic line. The piano accompaniment is in a grand staff, with the right hand playing chords and the left hand playing a simple bass line. Fingerings are indicated by 'D' and 'S' in the bass line.

Тебя ничего не настораживает? При гармонизации нисходящей гаммы главными трезвучиями возникает гармонический оборот, запрещенный в классической музыке, то есть субдоминанта не должна звучать после доминанты. Это все равно если бы мы сначала договорились жить дружно, а потом подрались. Непорядок! В данном случае без медианты — трезвучия третьей ступени не обойтись.

Заметь, в джазовой музыке последовательность D—S является обычной, характерной для этого стиля музыки.

Нисходящее движение от тоники к пятой ступени в миноре носит название «фригийский оборот». Он не потребует дополнительного объяснения, если ты уже научился исполнять мажорные гаммы в сопровождении аккордов в восходящем и нисходящем движении. Такой гармонический оборот встречается в «Песне ямщика» А. Гурилева (Б. Калмыков, М. Фридкин. Сольфеджио. № 431).

t ми минор III s t D D t t T D T S K₄ D T T

соль мажор

a tempo *cresc.*

D D t t D D T T S T s t s s D t

ми минор соль мажор ми минор

Если ты вполне справляешься с подбором аккомпанеента таких сложных мелодий, то можно считать, что освоил школьный курс сложной науки «сольфеджио». Ведь ты познакомился со всеми аккордами классической музыки, и не просто познакомился, а знаешь и умеешь их применять. Конечно, преподаватель может потребовать от тебя на экзамене знаний правописания хроматической гаммы или четкой заученной формулировки других правил, порадуй его, наконец! Правда, если на практике не применять полученные знания, они быстро забываются. Но ты ведь можешь выразительно спеть для приятелей любую знакомую песню с аккомпанементом, а также немного сочинять и импровизировать за роялем! Это значит, что годы, проведённые в музыкальной школе, прошли для тебя не даром, а все то, что ты умеешь делать практически, — не забудется никогда.

Содержание

Рассказ о том, как появились ноты	3
Музыкальные лады. Рассказ о мажоре и миноре	6
Строим мы мажор, ребята!	7
Кто в доме главный? Рассказ о главных ступенях лада	10
Рассказ о том, как ведут себя неустойчивые ступени	11
На уроках играем в игры	12
Откуда берутся знаки в гаммах?	15
Рассказ о том, как по телефону 01 узнать о знаках в гаммах	18
На уроках играем в карты	19
Такие разные интервалы!	20
Обращения интервалов	31
На сцену выходят трезвучия, а также мелодия и аккорды	33
Учимся импровизировать, сочинять музыку с аккомпанементом	38
Обращение трезвучий, или Рассказ о том, как трезвучия развлекаются	43
Вот что пригодится тебе не только сейчас, но и в будущем! Учимся подбирать аккомпанемент	45
Мажор и минор гуляют парами. Параллельный минор	49
Виды минора на любой вкус	51
Мажор тоже требует разнообразия. Гармонический мажор	56
Виды трезвучий	58
Снова играем, на этот раз ловим преступника	61
Совсем серьезно. Септаккорды	62
Доминантовый септаккорд	65
Обращения доминантового септаккорда, или История про доминантовый септаккорд и трех его сыновей	66
Вводный септаккорд	68
Септаккорд второй ступени	70
Семь нот и сто аккордов, или Дворцовые перевороты тональностей	73
Учимся отклоняться и модулировать в родственные тональности	77
Лады народной музыки	81
Учимся подбирать аккомпанемент к более сложным произведениям, включающим параллельный лад, отклонения и модуляции	86