

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОЛЛЕДЖ «ЗВЁЗДНЫЙ»
СПб ГБ ПОУ «КОЛЛЕДЖ «ЗВЁЗДНЫЙ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Теория музыки в таблицах»

Педагог дополнительного
образования структурного
подразделения ОДО
М.А. Филиппова

2022-2023 уч.год

Пояснительная записка

Данная методическая разработка предназначена для обучающихся в объединении Вокальный ансамбль «Звёздный дождь» Структурного подразделения «Отделение дополнительного образования» СПб ГБ ПОУ Колледжа «Звёздный» и может использоваться ими при изучении тем музыкально-теоретической направленности.

Существует достаточно большое количество учебников по теории музыки, предназначенных для изучения данной дисциплины. Наряду с существенными и несущественными отличиями, все они подробно раскрывают практически одни и те же основополагающие вопросы этой дисциплины. Однако, многим обучающимся бывает трудно ориентироваться в этом потоке теоретических сведений. Поэтому в «Таблицах» материал представлен сжато, концентрированно, и, по возможности, наглядно.

Темы курса в настоящем пособии излагаются по принципу: «Краткая теоретическая формулировка (определение) – таблица (схема)». В пособие не включены темы, которые целесообразно изучать на анализе конкретных музыкальных произведений, например, темы: «Мелодия» или «Модуляции и отклонения».

Пособие может быть использовано как в самостоятельной работе обучающихся, так и на занятии, под руководством педагога.

1. ВВЕДЕНИЕ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА

1.1 Музыкальный язык – интеллектуальная логическая система, состоящая из совокупности звуков и целого ряда выразительных средств. С помощью музыкального языка создаётся музыкальный текст.

Музыкальный язык и основные уровни его организации

Музыкально-теоретические дисциплины	Интонация	Вербальный язык	Музыкальный язык
Семантика		Лексика Стилистика	Семантические структуры
Анализ музыкальных форм		Синтаксис	Период, предложение, фраза, мотив
Гармония		Орфография Морфология	Интервал Аккорд Лад
Музыкальная акустика		Фонетика	Звук

1.2 Звук – результат колебаний упругого тела.

Музыкальный звук – понятие относительное (ударные музыкальные инструменты, некоторые явления в современной музыке – сонорные эффекты, «конкретная» музыка и др.).

ЗВУКИ	Музыкальные (результат регулярных колебаний)	Имеют определённую высоту
	Звоны	Имеют относительную высоту
	Немузыкальные	Не имеют определённой

	(результат нерегулярных колебаний)	высоты
--	------------------------------------	--------

1.3 Свойства музыкальных звуков

1	Высота	Определяется	Частотой колебаний
2	Громкость		Амплитудой колебаний
3	Длительность		Периодом колебаний
4	Тембр		Составом колебаний

1.4 Музыкальная система

Звукоряд – ряд звуков, расположенных в восходящем и нисходящем порядке.

Натуральный (обертоновый) звукоряд.

Обертоны – призвуки, входящие в состав любого музыкального звука. Образуются при делении «звучащего тела» на 2, 3, 4 и т. д. части.

Октава – расстояние между звуком и его ближайшим повторением.

Диапазон – общий объём звукоряда (от самого низкого до самого высокого звука).

Регистр – отличающаяся характерной звуковой окраской часть (отрезок) всего музыкального диапазона.

Полутон – кратчайшее расстояние между звуками (в условиях равномерно-темперированного строя).

Тон – расстояние в два полутона.

1.5 Знаки альтерации /ключевые и случайные/:

№	Наименование	Функции
1	Диез	Повышает звук на полтона
2	Бемоль	Понижает на полтона
3	Дубль-диез	Повышает на тон
4	Дубль-бемоль	Понижает на тон
5	Бекар	Отменяет все диезы и бемоли

Энгармонизм – равенство звуков по высоте при различном значении и написании.

2.НОТНОЕ ПИСЬМО

2.1 Слововое и буквенное обозначение звуков

Ступени звукоряда	Основное обозначение		Производное обозначение			
			диез	бемоль	Дубль диез	Дубль бемоль
I	До	C	Cis	Ces	Cisis	Ceses
II	Ре	D	Dis	Des	Disis	Deses
III	Ми	E	Eis	Es	Eisis	Eses
IV	Фа	F	Fis	Fes	Fisis	Feses
V	Соль	G	Gis	Ges	Gisis	Geses
VI	Ля	A	Ais	As	Aisis	Ases
VII	Си	H	His	B	Hisis	Heses

2.2 Ключи

Системы	Название
Системы «Соль»	Скрипичный

	Старофранцузский
Системы «Фа»	Басовый
	Басопрофундовый
	Баритоновый
Системы «До»	Сопрановый
	Мецо-сопрановый
	Альтовый
	Теноровый
	Баритоновый

3. ЛАД И ТОНАЛЬНОСТЬ

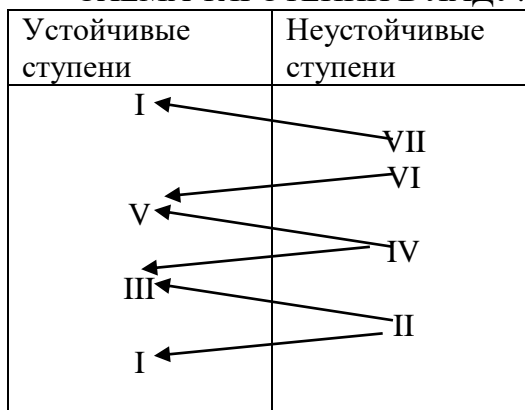
3.1 Понятие о ладе

Лад – система взаимоотношения между устойчивыми и неустойчивыми звуками, имеющая устойчивый центр – тонику.

ЛАДЫ		
Мажоро-минорной системы	Особые виды диатонических ладов	Искусственные лады

Тяготение – стремление неустойчивых ступеней лада перейти в устойчивые. Переход неустойчивого звука в устойчивый называется разрешением.

СХЕМА ТЯГОТЕНИЙ В ЛАДУ:

МАЖОР – лад, устойчивые звуки которого образуют мажорное трезвучие.

МИНОР – лад, устойчивые звуки которого образуют минорное трезвучие.

ГАММА – звукоряд лада от тоники до её октавного повторения.

ВИДЫ МАЖОРА И МИНОРА

1.Натуральный. 2. Гармонический. 3. Мелодический.

СТРОЕНИЕ МАЖОРА И МИНОРА

МАЖОР	Интервальный состав	МИНОР	Интервальный состав
Т Т П Т Т П	б2+б2+м2+б2+б2+б2+ м2	Т П Т Т П Т Т	б2+м2+б2+б2+м2+б2+ б2

НАЗВАНИЯ СТУПЕНЕЙ ЛАДА

Степень	Название
I	Тоника (Т)
II	Нисходящий вводный звук

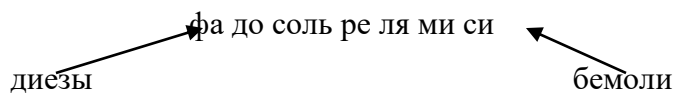
III	Верхняя субмедианта
IV	Субдоминанта (S)
V	Доминанта (D)
VI	Нижняя субмедианта
VII	Восходящий вводный звук

3.2 Расположение тоналностей (кварто-квинтовая система)

Мажорные тоналности	Буквенное обозначение (dur)	Минорные тоналности	Количество знаков	Буквенное обозначение (moll)
До#	Cis-dur	Ля#	7	ais -moll
Фа#	Fis-dur	Ре#	6	Dis-moll
Си	H-dur	Соль#	5	Gis-moll
Ми	E-dur	До#	4	Cis-moll
Ля	A-dur	Фа#	3	Fis-moll
Ре	D-dur	Си	2	h-moll
Соль	G-dur	Ми	1	e-moll
До	C-dur	Ля	0	a-moll
Фа	F-dur	Ре	1	d-moll
Си	B-dur	Соль	2	g-moll
Ми	Es-dur	До	3	c-moll
Ля	As-dur	Фа	4	f-moll
Ре	Des-dur	Си	5	b-moll
Соль	Ges-dur	Ми	6	Es-moll
До	Ces-dur	Ля	7	As-moll

КЛЮЧЕВЫЕ ЗНАКИ

Следует запомнить порядок расположения диэзов и бемолей:

3.3 Особые виды диатонических ладов (лады народной музыки).

Семиступенные лады:

Название лада	Наклонение и изменение расположения ступеней
Ионийский лад	Совпадает со звукорядом натурального мажора
Лидийский лад	Мажор с высокой IV ступенью
Миксолидийский лад	Мажор с низкой VII ступенью
Эолийский лад	Совпадает со звукорядом натурального минора
Дорийский лад	Минор с высокой VI ступенью
Фригийский лад	Минор с низкой II ступенью

Пятиступенные лады:

Пентатоника – пятиступенный лад, встречающийся чаще всего в музыке тюркоязычных народов (башкирского, татарского, казахского, киргизского и других).

Мажорная пентатоника	Отсутствие IV и VII ступеней по сравнению с натуральным мажором
Минорная пентатоника	Отсутствие II и VI ступеней по сравнению с натуральным минором

3.4 Хроматизм (хроматическая гамма).

Хроматизм – полутоновое изменение ступеней диатонического лада посредством их повышения или понижения.

Хроматическая гамма – гамма, построенная по полутонам.

Наклонение	В восходящем движении	В нисходящем движении
Мажорная гамма	Все ступени повышаются, кроме VI, вместо неё понижается VII. Следует помнить о натуральных полутонах между III-IV и VII-I ступенями.	Все ступени понижаются, кроме V, вместо неё повышается IV.
Минорная гамма	Все ступени повышаются, кроме I, вместо неё понижается II. Следует помнить о натуральных полутонах между II-III и V-VI ступенями.	Все ступени понижаются, кроме V, вместо неё повышается IV.

4.ИНТЕРВАЛЫ

Интервал – одновременное или последовательное сочетание двух звуков.

4.1 Простые диатонические интервалы

Диатонические интервалы образуются между ступенями натурального мажора и натурального минора.

Простые интервалы образуются в пределах октавы.

Наименование	Количественная величина	Качественная величина	Обозначение
Прима чистая	1	0 т.	Ч1
Секунда малая большая	2	0,5 т. 1 т.	М2 Б2
Терция малая большая	3	1,5 т. 2 т.	М3 Б3
Кварта чистая увеличенная	4	2,5 т. 3 т.	Ч4 УВ4
Квинта чистая уменьшённая	5	3,5 т. 3 т.	Ч5 УМ5
Секста малая большая	6	4 т. 4,5 т.	М6 Б6
Септима малая большая	7	5 т. 5,5 т.	М7 Б7
Октава чистая	8	6 т.	Ч8

4.2 Виды интервалов

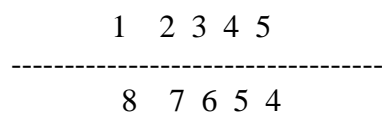
1	Мелодический	Звуки интервала звучат последовательно
2	Гармонический	Звуки интервала звучат одновременно

4.3 Обращение интервалов

Способы обращения:

1. Перенесение нижнего звука (основания) на октаву вверх.
2. Перенесение верхнего звука (вершины) на октаву вниз.

Взаимообратимые интервалы:

4.4 Составные интервалы

Составные интервалы – интервалы шире октавы.

Наименование	Количественная величина	Качественная величина
Нона малая большая	9	6,5 7
Децима малая большая	10	7,5 8
Ундецима чистая увеличенная	11	8,5 9
Дуодецима		

чистая уменьшенная	12	9,5 9
Терцдецима малая большая	13	10 10,5
Квартдецима малая большая	14	11 11,5
Квинтдецима чистая	15	12

4.5 Консонирующие и диссонирующие интервалы

Консонирующие		Диссонирующие
Весьма совершенный консонанс	Ч.1	М.2 Б.2 Ув.4 Ум.5 М.7 Б.7
	Ч.8	
Совершенный консонанс	Ч.4	
	Ч.5	
Несовершенный консонанс	М.3	
	Б.3	
	М.6 Б.6	

4.6 Интервалы в тональности

От каждой ступени мажора и минора можно построить простые диатонические интервалы – от прима до октавы. Задача заключается в том, чтобы выяснить качественную величину каждого из них.

Интервалы натурального мажора

Название интервала	Количество интервалов	Построение от ступеней						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
Ч1	7	+	+	+	+	+	+	+
М2	2	-	-	+	-	-	-	+
Б2	5	+	+	-	+	+	+	-
М3	4	-	+	+	-	-	+	+
Б3	3	+	-	-	+	+	-	-
Ч4	6	+	+	+	-	+	+	+
Ув4	1	-	-	-	+	-	-	-
Ум5	1	-	-	-	-	-	-	+
Ч5	6	+	+	+	+	+	+	-
М6	3	-	-	+	-	-	+	+
Б6	4	+	+	-	+	+	-	-
М7	5	-	+	+	-	+	+	+
Б7	2	+	-	-	+	-	-	-
Ч8	7	+	+	+	+	+	+	+

4.7 Характерные интервалы

В гармонических видах мажора и минора строение некоторых интервалов зависит от понижения VI ступени в мажоре и повышения VII ступени в миноре. В гармоническом миноре и мажоре образуются четыре новых интервала, которые принято называть **характерными: ув2, ум7, ув5, ум4.**

ИНТЕРВАЛЫ ГАРМОНИЧЕСКОГО МИНОРА

Название интервала	Количество интервалов	Построение от ступеней a moll						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
Ч1	7	+	+	+	+	+	+	+
М2	3	-	+	-	-	+	-	+
Б2	3	+	-	+	+	-	-	-
Ув2	1	-	-	-	-	-	+	-
М3	4	+	+	-	+	-	-	+
Б3	3	-	-	+	-	+	+	-
Ум4	1	-	-	-	-	-	-	+
Ч4	4	+	+	+	-	+	-	-
Ув4	2	-	-	-	+	-	+	-
Ум5	2	-	+	-	-	-	-	+
Ч5	4	+	-	-	+	+	+	-
Ув5	1	-	-	+	-	-	-	-
М6	3	+	-	-	-	+	-	+
Б6	4	+	-	-	-	+	-	+
Ум7	1	-	-	-	-	-	-	+
М7	3	-	+	-	+	+	-	-
Б7	3	+	-	+	-	-	+	-
Ч8	7	+	+	+	+	+	+	+

5. АККОРДЫ

Аккорд – одновременное сочетание трёх или более звуков, расположенных по терциям или по какому-либо альтернативному принципу.

5.1 Классификация аккордов

Аккорды терцовой структуры (классицизм, романтизм)		Аккорды нетерцовой структуры (поздний романтизм, современная музыка)	
1	Трезвучия	Кварто-квинтовой структуры («Прометеев аккорд» А.Скрябина)	
2	Септаккорд	Секундовой структуры (кластеры)	
3	Нонаккорд	Сочетающие 1 и 2	
4	Ундецимаккорд	-	

5.2 Трезвучия

Трезвучие – аккорд, состоящий из трех звуков, расположенных по терциям.

ВИДЫ ТРЕЗВУЧИЙ

№	Наименование	Обозн.	Состав
1	Мажорное, или большое.	Б	Б.3+М.3=Ч.5
2	Минорное, или малое.	М	М.3+Б.3=Ч.5
3	Увеличенное	Ув.	Б.3+Б.3=Ув.5
4	Уменьшенное	Ум.	М.3+М.3Ум.5

5.3 Обращения трезвучий

Обращения трезвучий образуются (как и обращение интервала) путем перемещения нижнего звука на октаву вверх или верхнего звука на октаву вниз. Каждое трезвучие имеет два обращения – секстаккорд и квартсекстаккорд.

Трезвучие	Ступени	Перемещение	Образование обращений трезвучия
	V III I	I V III	III I V

СТРОЕНИЕ ТРЕЗВУЧИЙ И ИХ ОБРАЩЕНИЙ

Вид трезвучия	Обозначение	Строение	Образование секстаккордов	Обозначение	Образование квартсекстаккордов	Обозначение
Мажорное	Б5 3	М.3 Б.3	Ч.4 М.3	Б6	Б.3 Ч.4	Б6 4
Минорное	М5 3	Б.3 М.3	Ч.4 Б.3	М6	М.3 Ч.4	М6 4
Увеличенное	Ув5 3	Б.3 Б.3	Ум.4 Б.3	Ув6	Ум.4 Б.3	Ув6 4
Уменьшенное	Ум5 3	М.3 М.3	Ув.4 М.3	Ум6	М.3 Ув.4	Ум6 4

5.4 Септаккорды

Септаккорд – аккорд, состоящий из четырёх звуков, расположенных по терциям.

ВИДЫ СЕПТАККОРДОВ

№	Название	Состав
1	Большой мажорный	Б3+М3+Б3=Б7
2	Большой минорный	М3+Б3+Б3=Б7
3	Большой увеличенный	Б3+Б3+М3=Б7

4	Большой уменьшенный	$M3+M3+U_{в3}=B7$
5	Малый мажорный	$B3+M3+M3=M7$
6	Малый минорный	$M3+B3+M3=M7$
7	Малый уменьшенный	$M3+M3+B3=M7$
8	Уменьшенный (или дважды уменьшенный)	$M3+M3+U_{м3}=U_{м7}$

ОБРАЩЕНИЯ СЕПТАККОРДОВ

Каждый септаккорд имеет три обращения: квинтсектаккорд, терцквартаккорд и секундаккорд.

5.5. Трезвучия в тональности

ГЛАВНЫЕ И ПОБОЧНЫЕ ТРЕЗВУЧИЯ ЛАДА

На всех ступенях мажора и минора можно построить трезвучия. Трезвучия на главных ступенях лада называются главными:

Название	Ступени	Обозначение
Тоническое	I	T5 3
Субдоминантовое	IV	S5 3
Доминантовое	V	D5 3

Трезвучия на всех остальных ступенях называются побочными, а именно: трезвучия II, III, VI и VII ступеней.

5.6 Группы субдоминанты и доминанты

Ступени лада	Вид трезвучия		Группа
	dur	moll	
I	B ₅ 3	M ₅ 3	T
II	M ₅ 3	U _{M5} 3	SII
III	M ₅ 3	B ₅ 3	DIII
IV	B ₅ 3	M ₅ 3	S
V	B ₅ 3	M ₅ 3 (B ₅ в гарм.) 3	D
VI	M ₅ 3	M ₅ 3	SVI
VII	U _{M5} 3	B ₅ 3	DVII

В гармоническом мажоре и миноре крайние звуки вводного септаккорда образуют уменьшенную септиму, вследствие этого он называется уменьшенным вводным септаккордом.

Натуральный мажор	Гармонический мажор	Гармонический минор
$m3+m3+b3=m7$	$m3+m3+m3=ум7$	$m3+m3+m3=ум7$

	(понижение VI ступени)	(повышение VII ступени)
--	------------------------	-------------------------

Субдоминантовый септаккорд (или II₇)

Так как септаккорд относится к функциональной группе субдоминантовых аккордов его называют субдоминантовым септаккордом.

Обозначение, название аккорда	Интервальный состав в натуральном мажоре	Строятся на ступени в тональности	Разрешаются в D ₇ и его обращения
II ₇	м3+б3+б3	II	D ₄ 3
II ₆ 5	б3+м3+б2	IV	D ₂
II ₄ 3	м3+б2+м3	VI	D ₇
II ₂	б2+м3+б3	I	D ₆ 5

В мажоре на II ступени образуется малый минорный септаккорд.

В миноре на II ступени образуется малый септаккорд.

5.7 Септаккорды в тональности

D₇, II₇, VII₇, ОБРАЩЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ

В музыке наиболее распространён септаккорд, строящийся в мажоре и гармоническом миноре на V ступени.

Он называется доминантсептаккордом и обозначается - D₇.

Доминантсептаккорд имеет три обращения.

D ₇ и его обращения	Интервальный состав	Строится на ступени в тональности	Разрешается в трезвучие:
D ₇	Б3+М3+М3	V	⁻⁵ Т ₅ 3 (Без квинты)
D ₆ 5	М3+М3+Б2	VII	⁺¹ Т ₅ 3 (Трезвучие с удвоенной примой)
D ₄ 3	М3+Б2+М3	II	Т ₅ 3 (Полное трезвучие)
D ₂	Б2+Б3+М3	IV	Т ₆ (С удвоенной примой)

ВВОДНЫЕ СЕПТАККОРДЫ

Обозначение, название аккорда	Интервальный состав в натуральном мажоре	Строятся на ступени в тональности	Разрешаются в трезвучие
VI ₇	м3+м3+б3	VI	+3 Т5 3 (с удвоенной терцией)
VI ₆ 5	м3+б3+б2	II	+1 Т5 3 (полное тоническое трезвучие)
VI ₄ 3	б3+б2+м3	IV	+1 Т6 (тонический секстаккорд)
VI ₂	б2+м3+м3	VI	+1 Т6 4 (с удвоенной примой)

Список использованной литературы:

1. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 2007.- 231с., нот.
2. Виноградов Г. Красовская Е. Занимательная теория музыки.- М.: Сов. Композитор, 1991.- 192с.
3. Гейнрихс И. Музыкальная грамота: учебное пособие. Л., 1960.- 111с., нот.
4. Гульянц Е. И. Музыкальная грамота. М.: Аквариум, 1997.
5. Музыка. Большой энциклопедический словарь./ Гл. ред. Г.В. Келдыш.- М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998.- 672с.: ил.
6. Способин И. Элементарная теория музыки: Учебник для муз. училищ.- 8-е изд.- М.: Музыка, 1985, 199с., нот.
7. Фридкин А. Практическое руководство по музыкальной грамоте: изд. 6.- М.: Музыка, 1980.
8. Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музыки. М., 1974.
9. Шайхутдинова Д. Краткий курс элементарной теории музыки: Справочное пособие для учащихся детских музыкальных школ. Уфа, 1993.- 64с., нот.