

Введение

Музыкальная гармония — целый комплекс понятий теории музыки. В первую очередь, гармония — это приятная на слух и осознаваемая слаженность звуков (эстетическая категория). Во вторую — это техника музыкальной композиции, объясняющая, как именно звуки складываются в аккорды, а аккорды объединяются друг с другом.

Основные принципы музыкальной гармонии:

- уместность использования выразительных средств;
- слаженность и благозвучие, красота;
- плавное объединение звуков в созвучия и их сочетания.

Но так было не всегда. Традиционные аккорды, а также лады (*мажор* и *минор*), которые мы используем до сих пор, сложились в эпоху барокко, окончательно утвердив свое господство в музыке во времена классиков (И. С. Бах, Ф. Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Понятие гармонии также видоизменялось на протяжении веков.

Путь формирования гармонической системы был долг и зависел от различных факторов, однако на рост и укрепление музыкальной системы повлияла борьба двух разных направлений — *музыки чувственной* и *музыки научной*.

По своей природе музыка — интонационное искусство, родившееся из речи и ее вокализации. Испокон веков под влиянием тех или иных эмоций люди окрашивают свою речь с помощью голоса: мягким тембром мы напеваем ребенку колыбельную, а когда кричим от злости, повышаем голос и переходим на быстрый темп. Музыка помогает создавать нужное настроение: так, занимаясь физическим трудом, мы слушаем ритмичную и динамичную музыку в наушниках, а до появления звукозаписи люди напевали трудовые песни (есть такой жанр фольклора), помогающие держаться в тоне. Мелодичные песни о любви имеют либо нежный, либо драматичный характер, что также отражает наше восприятие этого чувства.

Древнегреческие поэты и рапсоды пользовались знаниями о связях музыки с эмоциональной сферой человека, когда произносили свои стихи нараспев под сопровождение древних струнных инструментов (например, кифары). Средневековые трубадуры (во Франции) и миннезингеры (в Германии) пели песни и стихи под лютню, а сейчас мы слушаем глубоко эмоциональные песни поп-, джаз- и рок-певцов в сопровождении гитары и электронных инструментов. Таким образом, обращаясь к физиологии и эмоциям человека, исполнители, подобно Гамельнскому Крысолову, тысячелетиями собирают вокруг себя толпы слушателей, создавая из преимущественно одноголосного пения и стихов волшебные красочные миры.

Музыка научная — это музыка ученых, которые стремятся не только систематизировать искусство, упорядочить его (что хорошо), но и подвести музыку под философские, религиозные или политические понятия о гармонии, ограничить его развитие и загнать под формальные рамки (что не всегда хорошо).

В Древней Греции среди философов велись ожесточенные споры, какую музыку слушать и играть полезно, а какую не стоит. Подобное происходило и в Древней Индии. Ученые мужи обеих древних цивилизаций сформировали различные системы ладов, которые изучались исполнителями и считались допустимыми для разных целей — образовательных, медитативных, религиозных.

Первые упоминания о гармонии применительно к музыке относятся к V—VI вв. до н. э. Древнегреческий философ Платон называл гармонией октавный звукоряд. Тогда, во времена античности, существовали даже специальные учебники гармонии, содержащие учение о музыкальном звуке, об интервалах (разработка Пифагора), о ладовых звукорядах.

В Средние века понятие гармонии разделилось на *простую* (одноголосную) и *составную* (многоголосную). В XVI в. Дж. Царлино дал математические обоснования большого и малого трезвучий, поделил все лады на *большетерцовые* и *малотерцовые*. А в XVIII в. Ж. Ф. Рамо описал науку о гармонии как науку о системе аккордов. И это лишь некоторые из важных имен, которые внесли свой вклад в становление музыкальной гармонии в современном ее понимании.

Каждая следующая музыкальная эпоха приносила с собой новых теоретиков и теоретические обоснования гармонии. Этот процесс продолжается и по сей день.

Глава I. Музыкальная гармония

1. Путь от одноголосия к многоголосию. Музыкальный склад

В исторической перспективе зарождение и развитие многоголосия напоминает путь становления гармонического слуха человека: распознавание одноголосной мелодии → внедрение интервалов и подголосков → многоголосное мышление.

Одноголосное пение является основой фольклора большинства культур. Однако, как мы знаем из опыта, если в шумной компании всем вместе петь одну и ту же песню в унисон, рано или поздно начинает хотеться то тут, то там добавить какие-нибудь дополнительные звуки, чтобы полнее ощутить звучание. Таким же образом в практике народного пения постепенно появлялись подголоски, поначалу слабо выраженные. На академическом языке такое явление принято называть *гетерофонией* или *ленточным многоголосием*, где к остову мелодии добавляются *интервалы* — первичные объекты музыкальной гармонии. Их освоение — основа исторического развития музыкального искусства, а базовой характеристикой интервалов являются *консонантность* и *диссонантность*.

Интервалы-консонансы		Интервалы-диссонансы
Совершенные	Несовершенные	
Чистые октавы, квинты и кварты	Малые и большие терции и сексты	Секунды, септимы, тритоны

С помощью двух приемов — *гетерофонии* и *параллельного многоголосия* — развилось народное многоголосие (от одноголосия к многоголосным полотнам). *Гетерофония* — один из нескольких принципов раннего многоголосия (бурдонирование), при котором основная развернутая мелодия сопровождается выдержанными длинными нотами в другом голосе. *Параллельное многоголосие* — это исполнение одной и той же мелодии несколькими голосами с дублировками в определенный интервал.

В процессе учебы юные музыканты учатся пристраивать к основной мелодии второй голос, постепенно накапливая слуховой опыт: поначалу они точно вторят мелодии, а позднее либо подстраивают бурдон, либо внедряют отдельные ноты по принципу гетерофонии (в большинстве случаев, совершенно не осозна-

вая этот процесс). Позже они смогут продублировать основной голос в терцию или сексту, как только наберутся уверенности в своих силах.

Проследим за процессом формирования второго голоса на примере традиционной английской детской песенки *Mary Had a Little Lamb* («У Мэри была маленькая овечка»):

The image displays five staves of musical notation for the song 'Mary Had a Little Lamb'. Each staff is labeled with a letter: 'а', 'б', 'в', 'г', and 'д'.
- Staff 'а' shows a single melodic line in treble clef.
- Staff 'б' shows the melody with a second voice (pedal point) consisting of sustained notes below the main melody.
- Staff 'в' shows the melody with a second voice consisting of sustained notes above the main melody.
- Staff 'г' shows the melody with a second voice that starts below and then moves above the main melody.
- Staff 'д' shows the melody with a second voice that starts above and then moves below the main melody.

Mary Had a Little Lamb («У Мэри была маленькая овечка»),
английская детская песенка

В примере *а* дана одноголосная мелодия песни, а в примере *б* в некоторых тактах появляется подголосок (простой пример гетерофонии). Пример *в* — типичный пример бурдона или бурдонирования, когда на фоне основной мелодии звучат выдержанные ноты во втором голосе. Примеры *г* и *д* отражают сущность параллельного дублирования мелодии: здесь к мелодии подстраивается второй голос снизу, а затем сверху, стабильно дублируя основной голос. Те же процессы происходят при добавлении большего числа голосов.

Похожим образом (только значительно дольше) развивалась и профессиональная европейская музыкальная культура: ее путь был тесно связан с церковным искусством, в основе музыки которого лежал **монодийный** (т. е.

одноголосный) **григорианский хорал** — церковно-певческая традиция западной церкви, сформированная в VII—IX вв. н. э. Проще говоря, **григорианское пение** — это свод мелодий, на мотив которых исполнялись псалмы и молитвы. Эти мелодии были широко известны и звучали во всех католических церквях. В то же время, любая другая музыка не одобрялась церковью, если не была под запретом.

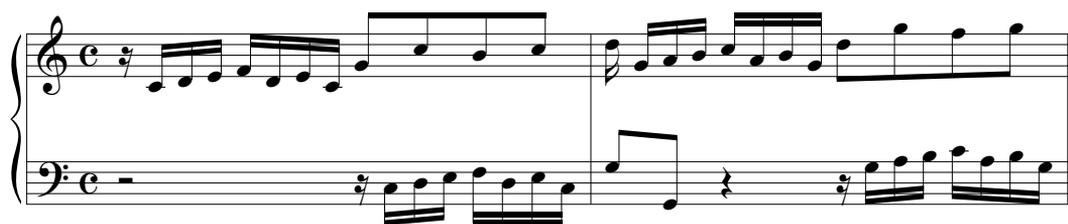
В течение длительного времени пение оставалось исключительно одноголосным, но постепенно хоралы стали усложняться введением гетерофонных (бурдонных) приемов, а также добавлением дублировок и параллелизмов. Появились новые жанры на основе григорианского хорала, первыми из которых стали **органумы** (IX—XI вв.), затем **мотеты**, **мадригалы**, **кондукты** и др.

Вся история музыкального средневековья — это постепенное усложнение хорала, увеличение количества голосов, появление новых созвучий (конкордов) — поле для ярких и самобытных экспериментов. В это время также процветали имитационные приемы развития — то, что сейчас мы называем **полифонией**.

Полифония — склад многоголосной музыки, определяющийся функциональным равноправием отдельных голосов многоголосной фактуры. Это также важный и сложный предмет теории музыки, требующий серьезного изучения. Далее приведены некоторые из принципов полифонии, чтобы показать их влияние на формирование гармонического слуха.

Полифонический склад

И.С. Бах
Инвенция До Мажор

И. С. Бах «Инвенция До Мажор»

Одним из важнейших жанров полифонии является **канон** — произведение или его часть, в котором основная мелодия поется разными голосами в неизменном варианте, но каждый голос вступает в разное время. Между голосами возникают разные вертикальные созвучия (аккорды), и таким образом одноголосная по своей природе композиция становится многоголосной. Один из известнейших примеров канона — французская народная песенка «Братец Яков»:

Frère Jacques («Братец Яков»),
французская народная песенка

Прием повторения музыкальной темы в других голосах после первичного изложения темы называется **имитацией**. В каноне мелодия имитируется целиком, но возможна имитация отдельных мотивов — как точная, так и с существенными изменениями. Развитие имитации — один из важнейших факторов формирования многоголосия. Имитация используется не только в полифонической музыке, но и в гомофонно-гармонической, как средство мелодизации голосов гармонии в сольных пьесах, в аккомпанементах романсов, в ансамблевой и оркестровой музыке, в партиях бэк-вокала в эстрадной и джазовой музыке и др.

Развитие полифонического музыкального склада способствовало появлению **гомофонного** (или гомофонно-гармонического) **склада**.

Гомофония — тип многоголосия, характеризующийся разделением голосов на *главный* и *сопровождающий*.

Гомофонно-гармонический склад

Л. ван Бетховен «Сурок»

Основные технические приемы гармонии исследуются преимущественно на примере гомофонно-гармонического склада.

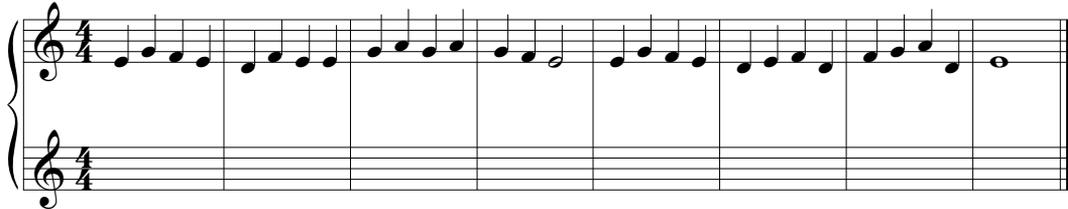
Задания для самопроверки

1. Обведите консонансы среди данных интервалов: м. 2, б. 3, б. 7, ч. 5, ув. 4, м. 3, б. 6.

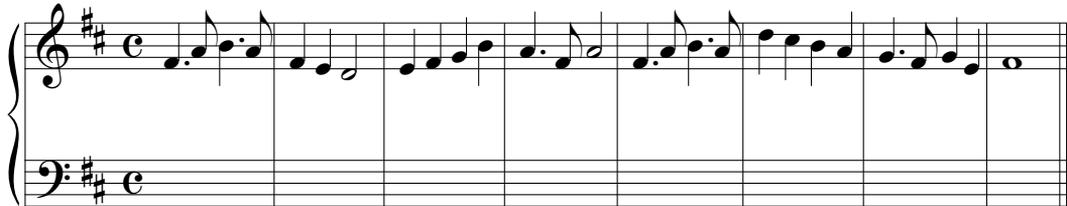
2. Спойте данную мелодию. Добавьте во 2-м и 4-м тактах ноты второго голоса по принципу гетерофонии:

3. Спойте данную мелодию. На 2-й строке подпишите подходящие бурдонные ноты целыми длительностями:

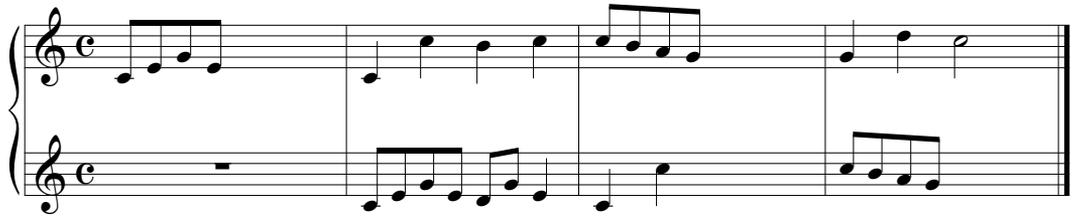
4. Подпишите второй голос на терцию ниже к данной мелодии:

5. Запишите второй голос канона с разницей в такт на октаву ниже. Сыграйте полученное двухголосие на фортепиано:

6. Добавьте недостающие ноты в мелодию канона (одинаковые на обеих строчках) так, чтобы канон звучал благозвучно:

7. Ответьте на следующие вопросы:

- Что такое гомофонный склад музыки?
- Что такое полифонический склад музыки?
- Назовите основные жанры раннего многоголосия.

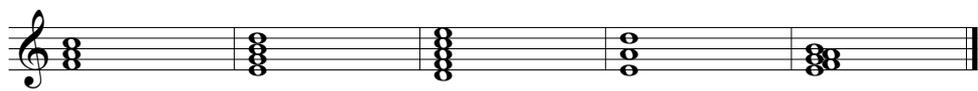
Глава II. Гармония и аккордика

В узком значении слова **гармония** — наука об аккордах и их сочетаниях. Зачастую, когда мы говорим «подобрать гармонию» или «развить гармонический слух», мы подразумеваем именно этот аспект дисциплины — умение подбирать аккорды и слышать разные аккордовые последовательности.

Один из разделов гармонии — **аккордика** — изучает непосредственно структуры разных аккордов. Понимание аккордовых структур — базовый навык любого музыканта. Умение строить и подбирать аккорды открывает большие перспективы: как минимум, появляется возможность петь песни под аккомпанемент, как максимум — глубже изучить гармонию разных эпох и стилей.

Аккорд — это созвучие из трех и более звуков разной высоты. Чаще всего в классической музыкальной традиции используются аккорды *терцовой структуры*, и их изучают на занятиях сольфеджио. Существуют и *нетерцовые аккорды*: кластеры и квартаккорды. Кластеры свободно используются в современной академической музыкальной традиции, а квартаккорды распространены в джазовой музыке.

К аккордам терцовой структуры относятся *трезвучия* (три звука), *септаккорды* (четыре звука), *нонаккорды* (пять звуков), *ундецимаккорды* (шесть звуков), а также редко встречающиеся *терцецимаккорды* (семь звуков).

Трезвучие

Септаккорд

Нонаккорд

Квартаккорд

Кластер

1. Трезвучия

Трезвучие — аккорд из трех звуков, расположенных по терциям. Каждое трезвучие содержит в себе две терции, между крайними звуками трезвучия образуется квинта. Трезвучие в классической системе обозначается символом $\frac{5}{3}$.

Звуки трезвучия имеют свои названия:

- нижний звук называется **основным тоном** (или примой) и обозначается цифрой 1;
- средний звук называется **терцовым тоном** и обозначается цифрой 3;
- верхний звук называется **квинтовым тоном** и обозначается цифрой 5.

Названия тонов аккордов сохраняются за обозначенным звуком вне зависимости от расположения трезвучия.

Трезвучия используются повсеместно: в разных жанрах, стилях, направлениях. Трезвучие можно построить на любой ступени семиступенного (диатонического) лада, в связи с этим большое распространение имеют гармонические последовательности, полностью состоящие из трезвучий.

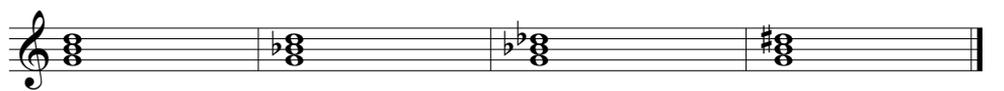
2. Виды трезвучий

Различают четыре вида трезвучий: *мажорное, минорное, уменьшенное и увеличенное*. Мажорное и минорное трезвучия по звучанию **консонантны**, а уменьшенное и увеличенное — **диссонантны**.

Трезвучия от звука в сжатом изложении строят по терциям в соответствии со следующей таблицей:

Сокращенное обозначение	Расшифровка	Интервальный состав (снизу вверх)
$B\frac{5}{3}$	Мажорное трезвучие	б. 3 + м. 3
$M\frac{5}{3}$	Минорное трезвучие	м. 3 + б. 3
$Um\frac{5}{3}$	Уменьшенное трезвучие	м. 3 + м. 3
$Uv\frac{5}{3}$	Увеличенное трезвучие	б. 3 + б. 3

Минорное трезвучие Увеличенное трезвучие

Мажорное трезвучие Уменьшенное трезвучие

Главными трезвучиями в тональности называются трезвучия, построенные на I (Т), IV (S), V (D) ступенях лада. Остальные трезвучия (II, III, VI, VII ступеней) называют **побочными**.

3. Эстрадные обозначения трезвучий

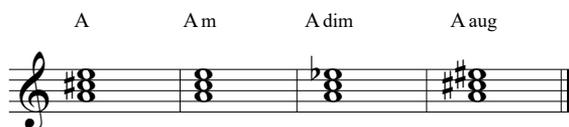
Каждый музыкальный звук имеет свое буквенное обозначение:

Классическая традиция	A	H	C	D	E	F	G	B
Эстрадная традиция	A	B	C	D	E	F	G	B \flat
Расшифровка	Ля	Си	До	Ре	Ми	Фа	Соль	Си-бемоль

В эстрадной традиции для обозначения бемолей и бекаров значок ставится непосредственно после буквы, обозначающей ноту.

На основе этих букв были придуманы символы для каждого из аккордов. Мажорные трезвучия обозначаются большой буквой основного звука аккорда. Так, например, буква А означает мажорное трезвучие от ноты Ля. В обозначениях минорных трезвучий к большой букве добавляется маленькая *m*. Для увеличенных трезвучий существует значок *aug.* (от англ. *augmented* — увеличенный), а для уменьшенных — *dim.* (от англ. *diminished* — уменьшенный).

Мажорное трезвучие	Минорное трезвучие	Уменьшенное трезвучие	Увеличенное трезвучие
Б \sharp_3	М \flat_3	Ум \flat_3	Ув \sharp_3
A	Am	Adim.	Aaug.

Самый простой способ научиться быстро подбирать нужные нам трезвучия в аккомпанементе — использовать мелодии с буквенными обозначениями аккордов. В печатных песенниках таких примеров много, но большинство популярных песен с аккордовыми обозначениями есть и в Интернете.

Dm Dm C C Dm Dm Dm C Dm

What shall we do with a drunken sailor («Пьяный матрос»),
британская народная песня

Над каждым из тактов мелодии указан аккорд, который нужно сыграть. Таким образом, самый простой вариант исполнения данной песни выглядит так:

Dm Dm C C Dm Dm Dm C Dm

What shall we do with a drunken sailor («Пьяный матрос»),
британская народная песня

4. Определение трезвучий в музыкальной ткани

Сжатое изложение трезвучий — удобная абстракция, которая помогает музыкантам и композиторам быстрее осваивать строение аккордов и аккордовые соотношения. В живой музыкальной практике сжатое изложение используется редко, количество одновременно звучащих звуков (в том числе и дублированных) зависит от музыкального инструмента, предполагаемой динамики исполнения и типа фактуры. Один и тот же аккорд (например, трезвучие в До Мажоре) может иметь множество представлений:

а. б. в. г. д. е.

- аккорд C в сжатом изложении;
- аккорд C на гитаре;