

Э. Е. РЕМИЗОВА

ГАРМОНИЯ ПОЛНЫЙ КУРС

ВСЯ ТЕОРИЯ
С УПРАЖНЕНИЯМИ
И ШПАРГАЛКАМИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
Москва

УДК 78.01
ББК 85.31
Р38

Ремизова, Эмилия Евгеньевна.

Р38 Гармония. Полный курс: вся теория с упражнениями и шпаргалками / Э. Е. Ремизова — Москва : Издательство АСТ, 2025. — 64 с. — (Музыкальная школа).

ISBN 978-5-17-161470-6

Эмилия Евгеньевна Ремизова — музыковед, автор справочных и учебных пособий, преподаватель по различным музыкально-теоретическим предметам и фортепиано со стажем работы более 15-ти лет.

«Гармония. Полный курс» — это уникальное издание, составленное по авторской методике. Оно содержит полный теоретический курс предмета, который входит в программу музыкальных училищ, колледжей и консерваторий всего мира. Сложный теоретический материал изложен в пособии максимально понятно и доступно. Каждая глава включает задания для самопроверки.

В конце издания вы найдете шпаргалки, с помощью которых можно быстро и эффективно освежить материал.

Издание предназначено для тех, кто изучает теорию музыки самостоятельно, подойдет для внеклассных занятий, а также поможет подготовиться к вступительным экзаменам в музыкальные учебные заведения.

УДК 78.01
ББК 85.31

ISBN 978-5-17-161470-6

© Ремизова Э. Е., 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2025

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 тонусе. 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, кварты и квинты	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 Cyrillic 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 line.
- Staff 'в' shows the melody with a second voice consisting of sustained notes above the main line.
- Staff 'г' shows the melody with a second voice that starts below and then moves above the main line.
- Staff 'д' shows the melody with a second voice that starts above and then moves below the main line.

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.