

Теория музыки

для
чайников

4-е издание

Майкл Пилхофер,
Холли Дэй

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

УДК 78.01
ББК 85.31
П32

Music Theory For Dummies

Michael Pilhofer, Holly Day

For Dummies® trademark is the exclusive property of Wiley and is used under license

Original English language edition

Copyright ©2019 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley & Sons, Inc.

Теория музыки для чайников ©2025 by John Wiley & Sons, Inc. Все права, включая право на воспроизведение, защищены полностью или частично в любой форме. Этот перевод опубликован по соглашению с John Wiley & Sons, Inc.

Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, Для чайников, Dummies Man and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used by permission.

Wiley, логотип the Wiley Publishing, For Dummies, «Для чайников», Dummies Man и связанные с ними элементы являются зарегистрированными товарными знаками John Wiley and Sons, Inc. и/или ее филиалами в США и других странах. Используется с разрешения.

Пилхофер, Майкл.

П32 Теория музыки для чайников / Майкл Пилхофер, Холли Дэй ; [перевод с английского А. Дрозд]. — 4-е издание. — Москва : Эксмо, 2025. — 320 с. — (Для чайников).

ISBN 978-5-04-220203-2

Перед вами — полный и доступный курс теории музыки, от основ чтения нот и ритма до гармонизации мелодий и анализа музыкальных форм. Книга предназначена как для абсолютных новичков и музыкантов-самоучек, желающих восполнить пробелы в знаниях, так и для опытных исполнителей, не владеющих нотной грамотой. Очередность тем «от простого к сложному» позволит изучать материалы выборочно либо последовательно. Материал рассчитан на изучение за инструментом (гитарой, фортепиано и др.) и содержит информацию, равноценную нескольким годам обучения в музыкальной школе.

**УДК 78.01
ББК 85.31**

ISBN 978-5-04-220203-2

© Дрозд А., перевод на русский язык
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Содержание

Вступление	14
Об этой книге	14
Нелепые предположения	15
Значки, используемые в этой книге	16
За пределами книги	17
Куда направиться	17
ЧАСТЬ 1. ЗНАКОМСТВО С ТЕОРИЕЙ МУЗЫКИ	19
Глава 1.	
Что вообще такое теория музыки?	21
Рассмотрим истоки теории музыки	22
Прольем свет на основы теории музыки	23
Понимание основ: ноты, паузы и такты	23
Манипуляции нотами и их сочетания	24
Изучение музыкальной формы и композиций	25
Взгляните, как теория может помочь занятиям музыкой	26
Глава 2	
Определение длительности нот	27
Встреча с ритмом	28
Распознавание нот и длительностей	29
Изучаем, из чего состоит нота	29
Смотрим на длительности	31
Посмотрим на целые ноты	32
Переходим к половинным	33
Рассматриваем четверти	33
Изучение восьмых нот и далее	34
Удлинение нот точками и лигами	36
Использование точек для увеличения длительности ноты ..	36
Связываем ноты с помощью лиги	37
Сочетание всех длительностей	37

Глава 3	
Сделаем паузу	39
Знакомство с паузами	40
Целые паузы	40
Половинные паузы	41
Четвертные паузы	41
Восьмые паузы и далее	42
Удлиннение паузы с помощью точек	43
Отработка долей с нотами и паузами	44

Глава 4	
Вводим понятие размера	46
Расшифровка размеров и тактов	46
Легкая работа с простыми размерами	48
Использование тактов для счета в простых размерах	49
Практикуемся в подсчете долей в простых размерах	52
Работа с составными размерами	53
Использование тактов для счета в составном размере	54
Практикуемся считать доли в составном размере	55
Чувство пульсации в смешанных размерах	56
Короткий разговор о дирижировании	58
Доли	58
Фразировка, артикуляция и динамика	60
Подача сигналов	61

Глава 5	
Игра с ритмом	62
Создание схемы акцентов и синкопа	62
Расстановка акцентов: понимание общих правил	63
Синкопа: попадаем в слабую долю	63
Знакомство с затактами	66
Изучаем нерегулярные ритмические деления: триоли и дуоли ...	67
Эффект неожиданности при помощи триолей	67
Работа с дуолями	68

ЧАСТЬ 2. СОЕДИНЯЕМ НОТЫ ВМЕСТЕ

Глава 6	
Музыкальные ноты (и где их найти)	71
Встреча с нотным станом, ключами и нотами	72
Скрипичный ключ	73
Басовый ключ	74
Нотные станы, объединенные акколадой, и «до» первой октавы	74

Ключи «до»: альтовый и теноровый	75
Определение полутонов, целых тонов и знаков альтерации.	76
Работа с полутонами	77
Двигаясь по целым тонам	79
Изменение высоты тона знаками альтерации.	80
Ищем ноты на фортепиано и гитаре	83
Поиск ноты на фортепиано	83
Поиск ноты на гитаре	84
Использование мнемоники для запоминания нот.	86

Глава 7

Овладение мажорными и минорными гаммами	88
Следуя схеме мажорной гаммы	89
Работа с мажорными гаммами на фортепиано и гитаре	90
Прослушивание мажорных гамм.	93
Открываем все, что могут предложить схемы минорных гамм	94
Играем натуральные минорные гаммы на фортепиано и гитаре.	95
Как развлечься с гармоническими минорными гаммами на фортепиано и гитаре.	96
Создаем великолепную мелодию с мелодическими минорными гаммами на фортепиано и гитаре	98
Прослушивание минорных гамм	100

Глава 8

Ключевые знаки и квинтовый круг	102
Понимание квинтового круга и распознавание мажорных ключевых знаков.	103
Диезы: съел и больше не проси	105
Бемоли: потолок тебе два раза в два	105
Поиск минорных ключевых знаков и относительных миноров.	106
Визуализация ключевых знаков	107
До мажор и натуральный ля минор	108
Соль мажор и натуральный ми минор	108
Ре мажор и натуральный си минор.	109
Ля мажор и натуральный фа-диез минор.	109
Си/до-бемоль мажор и натуральный соль диез/ля-бемоль минор.	110
Фа-диез/соль-бемоль мажор и натуральный ре-диез/ми-бемоль минор	111
Ля-бемоль мажор и натуральный фа минор	112
Ми-бемоль мажор и натуральный до минор	113
Си-бемоль мажор и натуральный соль минор	113
Фа мажор и натуральный ре минор	113

Глава 9

Интервалы: Расстояние между тонами	114
Разбор гармонических и мелодических интервалов	115
Ширина: подсчет линеек и промежутков	115
Вид: с учетом полутонов	117
Названия интервалов	118
Рассмотрим прима, октавы, кварта и квинты	119
Чистая прима	119
Увеличенная прима	119
Октава	120
Кварта	121
Квинта	122
Распознавание секунд, терций, секст и септим	124
Секунда	125
Терция	128
Секста и септима	129
Построение интервалов	130
Определяем ширину	130
Определяем вид	131
Рассмотрим большие и чистые интервалы в гамме до мажор	132
Знакомимся с составными интервалами	133
Создание составного интервала	134
Возвращение составного в статус простого	135
Нэшвилльская номерная система	136

Глава 10

Построение аккордов	140
Создание трезвучий с тремя тонами	141
Основной, терцовый и квинтовый тон	141
Минорные трезвучия	145
Увеличенные трезвучия	147
Уменьшенные трезвучия	148
Переходим к септаккордам	150
Малый минорный септаккорд	152
Доминантсептаккорд	153
Малый септаккорд (также называемый малый с уменьшенной квинтой)	154
Уменьшенный септаккорд	155
Большой минорный септаккорд	155
Посмотрим на все трезвучия и септаккорды	156
Ля	156
Ля-бемоль	157
Си	157
Си-бемоль	158

До	158
До-бемоль	158
До-диез	159
Ре	159
Ре-бемоль	160
Ми	160
Ми-бемоль	160
Фа	161
Соль	162
Соль-бемоль	162
Изложение и обращение трезвучий и септаккордов	163
Смотрим на широкое и тесное расположение	163
Распознаем обращенные аккорды	164
Изучение расширенных аккордов	166
Нонаккорды	167
Малые нонаккорды	168
Нонаккорды с повышенным квинтовым тоном	169
Нонаккорд с пониженным квинтовым тоном	169
Нонаккорд с пониженным тоном септимы на фортепиано	170
Увеличенные нонаккорды	170
Ундецимаккорды	170
Терцдецимаккорды	172

Глава 11

Аккордовые последовательности	174
Обзор диатонических аккордов, хроматических аккордов и минорных ладов	175
Аккордовые последовательности и их названия	176
Смотрим на аккордовую последовательность в мажорных тональностях	178
Смотрим на аккордовые последовательности в минорных тональностях	180
Добавление септаккорда к трезвучию	181
Смотрим (и слушаем) аккордовые последовательности в действии	183
Применение знаний об аккордах к фейк-букам и табам	186
Переход в новую тональность	187
Создание музыкальной каденции с помощью аккордовой последовательности	187
Автентическая каденция	189
Плагальная каденция	190
Ложная каденция	192
Полукаденция	192

**ЧАСТЬ 3. МУЗЫКАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ТЕМП И ДИНАМИКУ..... 195**

Глава 12

**Создание разнообразного звучания с помощью
темпа и динамики 197**

Задаем темп музыки.....	198
Установление универсального темпа: <i>minim</i>	198
Поддержание постоянного темпа с помощью метронома ..	199
Перевод обозначений темпа	200
Ускорение и замедление: изменение темпа.....	202
Работа с динамикой: громко и тихо.....	202
Смотрим на другие динамические обозначения	204
Изучение динамики педалей фортепиано	206
Смотрим на артикуляционные обозначения для других инструментов	207

Глава 13

Тембр инструмента и акустика..... 210

Углубляясь в тембральную окраску	211
Атака звука: начальное звучание ноты.....	211
Тембр: слушаем спектр	212
Затухание: слушаем финальный звук ноты.....	214
Формирование группы: урок акустики.....	214

**ЧАСТЬ 4. МУЗЫКАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ФОРМУ..... 217**

Глава 14

**Строительные блоки музыки: ритм, мелодия,
гармония и песенная форма 219**

Установление ритма.....	220
Формы мелодии.....	221
Дополняем мелодию гармонией.....	224
Работа с музыкальными фразами и периодами.....	225
Объединение музыкальных частей для создания формы	226
Одночастная форма (А)	228
Двухчастная форма (АВ)	228
Трехчастная форма (АВА)	228
Концентрическая форма (АВСВА)	230

Глава 15	
Опираясь на классические формы	231
Контрапункт как классическое откровение	231
Разберемся в сонате	232
Начнем с экспозиции	233
Переход к чему-то новому: разработка	234
Отдых в репризе	235
Разбираем Рондо	236
Создаем фугу	237
Объединение форм в симфонии	238
Наблюдаем за другими классическими формами	239
Концерт	239
Дуэт	239
Этюд	239
Фантазия	240

Глава 16	
Знакомство с популярными жанрами и формами	241
Прочувствовать джаз	242
12-тактовый блюз	242
Развлекаемся с роком и поп-музыкой	246
Импровизируя с джазом	249
Двенадцатитоновые композиции	249

ЧАТЬ 5. ТОП-ДЕСЯТЬ 253

Глава 17	
Десять часто задаваемых вопросов о теории музыки	255
Почему теория музыки так важна?	255
Если я уже умею играть, зачем утруждать себя изучением теории?	256
Почему так много внимания в теории музыки уделяется фортепианной клавиатуре?	256
Есть ли быстрый и простой способ научиться читать ноты?	257
Как мне узнать тональность по ключевым знакам?	258
Могу ли я переложить музыкальное произведение в другую тональность?	259
Не помешает ли изучение теории музыки моей способности импровизировать?	259
Нужно ли мне знать теорию, если я просто играю на барабанах?	260
Откуда взялись 12 нот?	260
Как знание теории поможет запомнить музыкальное произведение?	261

Глава 18	
Десять ключей к чтению музыкальной партитуры	262
Основы	263
Нотная тетрадь	263
Полная партитура	263
Мини-партитура	264
Учебная партитура	264
Фортепианная партитура	264
Короткая партитура	265
Вокальная партитура	265
Табулатура	265
Генерал-бас	266
Глава 19	
Десять музыкальных теоретиков, о которых вам следует знать	267
Пифагор (582–507 до н. э.)	268
Бозций (480–524 н. э.)	269
Герберт Орильякский/папа Сильвестр II (950–1003)	270
Гвидо Д.Ареццо (990–1040)	270
Никола Вичентино (1511–1576)	271
Христиан Гюйгенс (1629–1695)	272
Арнольд Шенберг (1874–1951)	272
Гарри Парч (1901–1974)	273
Карлхайнц Штокхаузен (1928–2007)	274
Роберт Муг (1934–2005)	275
Глава 20	
Десять музыкальных движений, которые изменили историю	276
800 год – Англия, григорианское песнопение	276
1100 год – Органум/Европейская полифония	278
1649 – Англия, диггеры	279
17 век: Италия, опера	280
1789–1799: Французская революция	281
1913 – Атональная музыка и «Весна священная» Игоря Стравинского	281
1950–1990: Латинская Америка и Пиренейский полуостров, «Nueva Canción» (движение «Новая песня»)	283
1960-е: Движение за гражданские права в США	284
1980-е: Эстонская поющая революция	285
2010–2012: Арабская весна	286

ЧАСТЬ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ 289

Приложение А. Аудио-треки 291

Приложение В. Таблица аккордов 298

Приложение С. Глоссарий 299

Указатель 304

 Об авторах 319

 Посвящение 319

 Благодарности авторов 319

 Благодарности издателя 320

Вступление

О чем вы думаете, когда слышите фразу «теория музыки»? Возникает ли в голове образ учителя музыки из начальной школы, который наблюдает за вами из-за рояля? Или, возможно, в памяти всплыли воспоминания о том, как позже, на теоретических занятиях, студенты колледжа настойчиво пытались записать звуки терменвокса? Если какая-то из подобных идей близка к вашему представлению о теории музыки, надеюсь, эта книга станет приятным сюрпризом.

Для многих музыкантов-самоучек идея о теории кажется пугающей и даже несколько обреченной на провал. В конце концов, если вы уже умеете читать гитарную табулатуру и играть некоторые гаммы, зачем смешивать то, что вы уже знаете, с теорией?

Даже самые элементарные знания по теории музыки дают информацию, необходимую вам для расширения диапазона и способностей как музыканта. Умение читать ноты позволяет играть тот или иной тип музыки, а некоторые базовые знания о последовательности аккордов могут помочь в написании собственной.

Об этой книге

«Теория музыки для чайников», 4-е издание, предназначена для того, чтобы дать все, что вам нужно знать, чтобы научиться в совершенстве отбивать ритм, читать партитуры и предугадывать, как должна продолжаться песня, независимо от того, читаете ли вы партитуру чужого произведения или пишете свою собственную.

Каждая глава настолько самостоятельна, насколько это возможно. Другими словами, не обязательно читать каждую главу, чтобы понять, о чем идет речь в следующей. Тем не менее, чтение глав подряд поможет, поскольку знание теории музыки строится от простых понятий к сложным.

В книге мы рассмотрим множество тем — от изучения основ длительностей и размеров до гармонизации мелодии и изучения стандартных форм, которым следует большая часть популярной и классической музыки. Так что, если вы новичок в мире музыкальной теории, не стоит

спешить с чтением. Читайте ее, сидя за фортепиано, или с гитарой, или с любым другим инструментом, который находится рядом, и останавливайтесь каждую пару страниц, чтобы применить на практике прочитанное. Если бы вы посещали музыкальные занятия, информации отсюда хватило бы на несколько лет, поэтому, если вы не усвоите все за один-два месяца, можно воздержаться от самобичевания.

Нелепые предположения

Мы предполагаем, что если вы читаете эту книгу, то вы любите музыку, отчаянно хотите понять ее и все, что с ней связано. Вы помешаны на сложном танце идеального выбора темпа и расположения тонов. По крайней мере, предполагаем, что у вас заваялась пара томиков с нотами, которые раньше раздражали, или в углу дома стоит старое фортепиано, с которым вы хотели бы повозиться.

Эта книга написана для следующих типов музыкантов (которые, честно говоря, представляют полный перечень):

- » Абсолютный новичок: Мы написали эту книгу с намерением, чтобы она сопровождала начинающего музыканта с самых первых шагов в чтении нот и настукивании ритмов вплоть до его первых реальных попыток сочинять музыку, используя теоретические принципы. Начинаящим музыкантам следует начать с части 1 в начале книги и просто продолжать читать, пока не дойдете до задней обложки. Книга составлена в соответствии с планом занятий, который предлагается на курсах теории музыки в колледже.
- » Ученик, который отошел от занятий музыкой: Эта книга также может быть полезна музыканту, который в детстве брал уроки игры на инструменте и до сих пор помнит, как читать ноты с листа, но который никогда не знакомился с принципами построения гамм, основами импровизации или джема с другими музыкантами. Многие люди принадлежат к этому лагерю, и, к счастью, если вы тоже относитесь к ним, то эта книга предназначена для того, чтобы мягко вернуть вас к радости музицирования. Она покажет, как выйти за рамки ограничений, связанных с воспроизведением музыкального произведения, и по-настоящему начать импровизировать и даже писать свою собственную музыку.

» Опытный исполнитель: Эта книга также предназначена для опытных музыкантов, которые уже знают, как играть музыку, но так и не научились читать ноты, кроме как по базовой фейк-книге¹ или нотной тетради. Если это описание вам подходит, начните с части 1, поскольку в ней конкретно рассматриваются значения нот, используемые в нотной записи. Если вы уже знакомы с понятиями восьмых нот, четвертных нот и так далее, часть 2 может стать хорошей отправной точкой. В этой части книги мы описываем весь нотный стан и сопоставляем его как с клавиатурой фортепиано, так и с грифом гитары для удобства пользования.

Значки, используемые в этой книге

Иконки — это удобные маленькие графические изображения, предназначенные для указания на определенные типы информации. В этой книге можно найти следующие значки; они удобно расположены на полях слева.

СОВЕТ

Иконки показывают советы и информацию, которые помогут вам понять ключевые понятия и сэкономить время.

ОСТОРОЖНО

Когда мы обсуждаем что-то, что может вызвать затруднения или сбить с толку, мы используем этот значок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот значок указывает на техническую информацию; можно пропустить ее, если захотите.

ЗАПОМНИТЕ

Когда мы выдвигаем какую-то точку зрения или предлагаем информацию, которую, по нашему мнению, следует навсегда запомнить, мы добавляем этот значок.

ЗВУКОВАЯ
ДОРОЖКА

Этот значок указывает на звуковые дорожки, относящиеся к теме, обсуждаемой в книге в данный момент. Доступ к звуковым дорожкам можно получить на [dummies /go/musictheory](https://www.musictheory.com/dummies).

¹ «Fake book» — сборник песен, в котором есть только мелодия, текст и изменения аккордов в соответствующих ритмах. Как правило, в нем нет аранжировки, вступлений или концовок, никаких конкретных инструкций о том, «как» играть песню. — Прим. пер.

За пределами книги

В дополнение к информации и рекомендациям по теории музыки, которые мы приводим в этой книге, вы получите доступ к еще большему количеству онлайн-материалов по адресу: [Dummies](#). Ознакомьтесь с онлайн-шпаргалкой по этой книге, чтобы получить полезную информацию о названиях нот в США и Великобритании, размерах, аккордовой последовательности и многом другом. Просто зайдите на страницу [dummies](#) и найдите «Шпаргалку по теории музыки для чайников».

Куда направиться

Если вы только начинаете изучать музыку или хотите начать с чистого листа, ознакомьтесь с частью 1. Если вы уже знакомы с основами ритма и хотите просто научиться читать ноты, перейдите ко части 2. Если вы опытный музыкант, который хочет научиться импровизировать и начать писать музыку — в части 3 рассматриваются основы аккордовых последовательностей, гаммы и каденции. Вы также можете ознакомиться с частью 4, в которой рассматриваются различные музыкальные формы, к которым можно применить свои собственные музыкальные идеи.

Расслабьтесь и получайте удовольствие от изучения теории музыки. Прослушивание, исполнение и сочинение музыки — одни из самых приятных занятий, которые можно попробовать. «Теория музыки для чайников», 4-е издание, возможно, и написана учителями, но мы обещаем, что никакие тираны, следящие за часами, не появятся у вас на пороге, чтобы проверить, как быстро вы справляетесь с книгой! Мы надеемся, что чтение книги доставит вам такое же удовольствие, как нам — ее написание. Расслабьтесь, читайте, а затем отправляйтесь в свое собственное музыкальное приключение.