Консультация для родителей

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ

Каждый день мы слышим музыку. Каждый день мы слушаем музыку. Наша жизнь протекает в постоянном ритме, который то ускоряется, то замедляется. Вместе с ритмом в нас играет музыка жизни. Музыка, которая звучит в нашем теле, в наших головах, пронизывая нас с ног до головы и наоборот, иногда смешиваясь с музыкой извне. Как определить соответствие между музыкой внутри нас и музыкой, которую нам ежедневно преподносят СМИ, шоу-бизнес, Интернет, и прочие носители? Как мы определяем, нравится нам музыка или нет? Как композиторы и продюсеры ломают головы, чтобы угодить нашим растущим запросам в музыке?

Музыка — набор звуков, а звук — явление сугубо физическое, но если они (звуки) способны вызывать какие-то чувства, то их уже вполне можно назвать Музыкой, которая предназначена для Человека. По большому счету, чувства вызывает гармония звуков, знакомая и понятная нам. Мы как-то разговаривали на эту тему с Ромой, и мне в голову пришла мысль о том, что такое Гармония.

Немного музыкальной теории

Любой звук имеет свою частоту. Изменяя частоты, мы изменяем высоту звука или высоту ноты. Нота — составляющая часть музыки точно также, как и буква является частью рассказа или стиха. Последовательность нот формирует мелодию, а их сочетание — аккорд. Любая мелодия привязана к ритму, даже если вы не слышите ударных инструментов. Тембр придает особую окраску любой мелодии. Ритм, разнообразие тембров, мелодий и аккордов в совокупности образуют музыкальное произведение. Важно, чтобы только приятное их сочетание выливалось в нечто большее, иначе получится какофония.

Ноты в музыке имеют каждая свою частоту и выстроены друг за другом в октаве. Всего в октаве двенадцать разных нот, если не считать ноту, которая находится октавой выше и называется также. Причем из этих двенадцати нот только семь плюс одна образуют гамму — основу любой мелодии. Человеческий слух может слышать более шести октав, начиная с самых низких и заканчивая ультравысокими частотами.

Мелодия — последовательность нот, сыгранных в определенном порядке друг за другом с соблюдением длительностей каждой ноты и пауз между ними. Любая мелодия — выражение музыкальной мысли композитора, который ее сочинил.

Теперь коснемся аккорда из двух нот. Так как каждая нота имеет свою частоту, совместное их звучание будет слагаемым из этих частот. Частота — это синусоида, имеющая свой цикл. У разных частот цикл разный, но в какой-то точке он должен совпадать. Если частоты имеют близкий цикл, они лучше резонируют друг с другом. Например, самый лучший резонанс частот происходит с нотами, отличающимися друг от друга на октаву, потому что верхняя нота звучит с удвоенной частотой. Если взять нотный интервал поменьше, то совпадение «ритмов» синусоид будет другим. От того, какое именно это будет совпадение и зависит окраска и привлекательность аккорда.

Я не углублялся в технические подробности на предмет того, какие частоты имеет каждая нота и как они друг с другом резонируют в интервале. Могу сказать только, что после октавы следующим по привлекательности для нашего слуха аккордом является квинта (от латинского «пять», вторая нота находится на пятой ступени гаммы). Особый резонанс также дает кварта, которая на одну ступень (на один тон) короче квинты. Затем идет большая терция, которая придает интервалу мажорную, веселую окраску. Большую терцию сменяет малая, минорная, грустная терция. Есть еще секста (от латинского «шесть»), септима, они длиннее квинты. Секста бывает большой и малой, также как и терция, звучит по-разному.

Все двунотные аккорды в музыке имеют свой устоявшийся смысл. В каждом сочетании нот есть особенная магия, воздействующая на нас по-разному. В зависимости от величины интервала наше настроение меняется, потому что внутри нас тоже есть свои частоты, с которыми резонируют музыкальные звуки. Чем больше нот в аккорде, тем больше частот складываются и образуют единый звук, имеющий своеобразную окраску.

Да и последовательность нот в мелодии тоже имеет каждая свой уникальный смысл. Стоит в мелодии поменять хотя бы одну ноту, мелодия будет совсем другой. Каждая нота в мелодии как буква в слове. Сочетания нот, пауз и аккордов дают композиторам возможность выражать музыкальные мысли самых разнообразных оттенков.

Построение музыки

Любая музыкальная композиция содержит, как правило, несколько мелодий и ритмический рисунок. В композиции есть ведущая мелодия, сопровождающая мелодия, басовая мелодия и ударная партия, состоящая из барабанных и других резких звуков. Ведущая мелодия привязана к тональности — это первая нота в гамме, на которой исполнена мелодия. Все другие дополнительные сопровождающие мелодии должны иметь не только ту же тональность, но и поддерживать и дополнять ведущую мелодию по ритму и рисунку. Например, басовая мелодия обеспечивает основу любой музыкальной композиции, она обычно несложна, но без нее произведение было бы сухим и безынтересным. Другие сопровождающие мелодии добавляются в зависимости от идей композитора: это могут быть колокольчики или струны на высоких тонах, аккорды на средних (но ни в коем случае не перебивающих ведущую мелодию) или нотки на низких но не басовых частотах. В зависимости от выбранного тембра, от мелодии и от высоты нот каждая из сопровождающих мелодий будет придавать композиции свой уникальный оттенок.

Обычно ведущую мелодию исполняет вокал. Важность вокала нельзя недооценивать: ведь это звук на тех низко-средних частотах, на которые наш слух настроен лучше, чем на любые другие частоты. Музыкальные произведения с вокалом звучат несравненно лучше, чем без вокала, так как наше подсознание выделяет его из всех других звуков. Кроме звука вокал несет еще и смысловую нагрузку — ведь певец произносит слова, понятные нам. Недаром такие стили, как шансон, рэп основаны только на словах, а не на музыке!

Основу мелодии составляет ее тональность. В музыкальной композиции обычно несколько тональностей, которые периодически сменяют друг друга, превращая музыку в своеобразный рассказ. Тональность, или тоника, обычно начинает «рассказывать» о музыкальном произведении. В этой тональности бьются аккорды, льется мелодия и звенят барабаны. Затем тоника сменяется на другую тональность, которая по гармонии «сопереживает» тонике, обычно это доминанта или субдоминанта. Доминанта находится на пятой ступени гаммы, субдоминанта — на четвертой. Всего получилось три тональности, или «три аккорда», на которых уже можно слагать простенькие песенки, например, частушки или блатные песни. Но для серьезного произведения трех аккордов не достаточно.

У каждой гаммы есть дружественная гамма противоположного настроения. Например, у гаммы «До мажор» есть дружественная «Ля минор». Если привести пример с буквами, то, взяв слово «кабан» и произнеся его несколько раз, мы получаем слово «банка». Так уж получилось, что такие дружественные гаммы находятся в гармонии друг с другом, и все тональности, которые присутствуют у каждой из гамм, гармонируют с тональностями дружественной гаммы. То есть, получается уже шесть тональностей, на которых может быть построена композиция. А вообще, иногда композиторы умудряются в качестве тональностей использовать и последнюю (не использованную седьмую) ступень в гамме для написания своих произведений, и даже другие ноты, которые не входят в гамму! Яркий пример этого — композиция «Непара — Они знакомы давно».

Любая мелодия привязана к ритму. Ритм — это то, без чего музыка не может быть исполнена. С чисто технической точки зрения ритм — это отрезок времени, в течение которого с определенной периодичностью повторяется то или иное явление. С обывательской точки зрения ритм — это то, что заставляет нас двигать чем-то, топать ногой, щелкать пальцами и т. д. в такт музыке. Ритм очень хорошо обозначается ударными инструментами, а также любыми резкими звуками (перезарядка ружья, например). С ударных инструментов берет свое начало развитие музыки (вспомним первобытные ритуалы с барабанами, тогдашние «дискотеки»). Обычно ритм совпадает с ритмом биения сердца человека в определенных ситуациях. Известно, что ритм сердца колеблется от 50 до 220 ударов в минуту. Низкая частота биения наблюдается во время сна, а высокая — при различных нагрузках, когда организм требует интенсивного кровообращения и кислородоснабжения. Соответственно, медленная музыка ассоциируется с ритмом, близким с «сонному», она успокаивает, расслабляет человека, а быстрая — «поднимает настроение». Можно понаблюдать, как играют на барабанах вживую древние племена: сначала ритм ровный, спокойный, затем, он ускоряется, возбуждая и сердечный ритм. Средняя частота ритма человека при умеренной нагрузке — 100-140 ударов в минуту, и именно такие ритмы используются при написании современной музыки.

Современная музыка

Сегодня музыка приносит нам много новых направлений, идей, стилей. В прошлом музыка была простой и понятной, современная же музыка становится более техничной, искусственной. Живые инструменты оцифровываются и в умах композиторов нового поколения, в микросхемах звуковых процессоров становятся дискретными звуками, благодаря использованию новых компьютерных технологий написания музыки. Благодаря этому электронные жанры видоизменяются и эволюционируют вот уже более 15 лет.

Главным принципом электронной музыки является ее цикличность. С помощью компьютера стало возможным использовать лупы (loops), которые повторяются непрерывно. Компьютер с большой точностью воспроизводит ритмические рисунки и звуковые петли. Но не стоит забывать и о живой музыке, которая существует и до сих пор, и у которой есть свои почитатели и поклонники.

Основой музыки сегодня является также и звук как качественная категория. Стандартные инструменты давно отошли на второй план, уступив место оцифрованным, обработанным, синтезированным, смодулированным звукам. Сегодня существует великое множество звуковых библиотек самого разного плана, вида и качества. Есть платные, есть и бесплатные звуки, которыми сегодня завален Интернет.

Благодаря такому широкому выбору возможностей для создания музыки этим сейчас занимаются очень многие. Электронные направления разветвились настолько широко, насколько это возможно и невозможно. Но как ни крути, самой «съедобной» музыкой остается попса. Я не зря останавливаю ваше внимание на этом. Попса — это та музыка, которая понятна большинству людей. Она в виду своей понятности выбивается в высокие рейтинги, занимает первые места среди других композиций. Но сегодня и попса эволюционирует вместе с другими стилями. В попсе слышны отражения электронных стилей и направлений, налицо ее техничность. В одной песне звучит трансовая аранжировка, в другой — хаус, в третьей — брейкбит и т.д. А что самое интересное, что попсой становится не та музыка, которая «всем нравится» или «все ее понимают», а та, которая, основываясь на указанных принципах, больше всего раскручена. Маркетинг в современном мире играет немаловажную роль, и такие понятия как раскрутка, реклама, PR стали и для современной музыки основой ее продвижения. Ни один исполнитель сегодня не выбьется на широкую сцену без хорошего и опытного продюсера, без толкового менеджера, имиджмейкера и т.д. О нем не узнают без раскрутки на радиостанциях, без гастролей, без видеоклипов и альбомов. Но индустрия шоу-бизнеса даже в нашей стране работает настолько хорошо, что мы сегодня просто утопаем в самой разнообразной попсе. Мы не успеваем следить за новинками в мире музыки, еженедельно узнавая о новых и новых исполнителях и их альбомах. Мы не успеваем полюбить одну композицию, как на смену пришла уже другая.

Одним недостатком этого явления можно назвать вероятность раскрутки заведомо некачественной музыкальной продукции (аналогично случаям с обычными товарами), когда в качестве слов звучат малосвязанные, двусмысленные или даже откровенно пошлые фразы певцов, когда практически отсутствует вкус в аранжировках и так далее. Сегодня даже есть тенденция к пропаганде музыкального вкуса, который выражается именно в его отсутствии.

Вторым недостатком развития попсовых (коммерческих) направлений является недостаточное внимание к развитию электронных (некоммерческих) направлений и их раскрутке. Благодаря этому в России большое количество танцевальной продукции идет из-за рубежа. Хотя у нас полно музыкантов, которые могут писать классную музыку, просто у них нет денег на запись в студии, на покупку дорогой аппаратуры или звуковых библиотек. Конечно, есть определенные подвижки в этой области, но они малозаметны и сосредоточены в Москве.

В некоторых стилях современной электронной музыки напрочь отсутствует мелодия, или она присутствует, но ее уловить очень трудно. К таким стилям, например, относится Drum'n'bass, Jungle, Hardcore, Techno, Industrial и другие. Здесь основной упор сделан на ритм, на ударные звуки. Но без мелодии даже там никак не обойтись. Такая музыка пишется в основном клабберами, которые живут этой жизнью и участвуют в вечеринках, посвященных данным направлениям в музыке. Лично я не могу сосредоточиться и расслабиться, когда играет такая музыка, даже на танцполе мне становится скучно. Я бы хотел узнавать хоть какую-то знакомую мне систему нот.

Проекция музыки на человека

Ежедневно сотни композиторов ломают головы и насилуют свои инструменты в поисках наилучшего сочетания из нот. Они бьются в поиске идеальной мелодии для своих произведений, которая будет признана сотнями или тысячами людей. Композиторы являются просто воспроизводящими устройствами человеческой музыкальной мысли. Все, что у музыканта происходит в голове и даже в его теле, он может выразить на том музыкальном инструменте, на котором умеет играть. И такие люди создают для нас музыку. А мы являемся потребителями их продукции, сопоставляя ее со своими внутренними ритмами и нотками.

Что влияет на наш музыкальный вкус? Прежде всего, окружение, в котором мы выросли и находимся до сих пор. Окружение людей, которые слушают музыку, поют ее или играют. Музыка, которую мы слышим где-либо, накладывает отпечаток в нашем сознании настолько, что, если мы где-нибудь услышим ту же музыку, то в состоянии будем вспомнить в деталях наши мысли, эмоции и ощущения из прошлого. Прошлое является основой нашего настоящего. Это касается и музыки. Каждая отдельно взятая композиция может вызывать очень точные ассоциации, связанные с нашим прошлым.

Эмоции, которые мы испытываем при прослушивании музыки, также влияют на наш вкус. Если при прослушивании песни Тани Булановой «Не плачь» мы испытывали негативные эмоции, в другой раз эту песню мы не захотим слушать, потому что эти же негативные эмоции будут нас «грызть». И наоборот, если музыку сопровождают положительные эмоции, в следующий раз эту музыку мы будем слушать с большой охотой.

Индивидуальные особенности влияют на вкус в плане особенностей звучания тех или иных мелодий. Стоит предположить, что в зависимости от состояния человека, его здоровья и даже возраста меняются его внутренние «нотки», биоритмы, это и является причиной того, что разная музыка подходит к разному настроению, а также того, что у людей разного возраста разные вкусы, еще и изменяемые с возрастом. В детстве мы любим одну музыку, в подростковом — другую, во взрослом возрасте — третью, в старости — четвертую. При прослушивании музыки человек ищет самую лучшую гармонию звуков в музыке для его мозга и организма, поэтому у каждого человека музыка своя.

Вы не поверите, но на музыкальный вкус косвенно влияет также и гороскоп. На нашу гармонию звуков косвенно влияют и планеты с Солнцем во главе. Я выявил эту зависимость, если не по знакам Зодиака, то по стихиям — это точно. Знаки Земли любят «приземленную» музыку, знаки Воздуха — порхающую, летящую, знаки Воды — переливающуюся, знаки Огня — зажигательную, энергичную. Эти обозначения и зависимости во вкусах пока очень условны, но я неоднократно убеждался на индивидуальных примерах в существовании такой зависимости, и когда-нибудь моя теория подтвердится.

Вот и подошло к концу мое повествование о музыкальной гармонии. Если я в чем-то не прав, сильно не пинайте. Все-таки я являюсь музыкантом-любителем, а все, о чем я тут написал — это смесь того, что осталось от изучения сольфеджио в музыкальной школе плюс жизненный опыт. Возможно, в научных музыкальных книжках это описывается совсем по-другому. Напоследок скажу, что те люди, которые утверждают, что «вся музыка уже давно написана классиками, а современная музыка является лишь перепевкой классической музыки», не совсем правы. Это то же самое, что и утверждение «все литературные произведения уже давно написаны, а новые пишутся похожими на них». Лично я не верю, что классики исчерпали все гармоничные сочетания нот. Еще очень много ненаписанной музыки, которая эволюционирует и ждет своего композитора.