

Учитель Начальной

Самоучитель музыки

Учитель Начальной
Самоучитель музыки

«Автор»

2026

Начальной У. Ш.

Самоучитель музыки / У. Ш. Начальной — «Автор», 2026

Это практическое руководство соединяет музыкальную теорию и инженерное мышление: от нот и ритма до создания композиций и их воплощения с помощью цифровых и аппаратных средств. Книга последовательно раскрывает ключевые темы — интервалы, лады, аккорды, гармонию, музыкальную форму и импровизацию — и показывает, как формализовать эти понятия в виде алгоритмов. Особое внимание уделено интеграции музыки с техническими проектами: генерации звука на ESP32, работе с MIDI, визуализации партий через светодиоды, синхронизации с Home Assistant и превращению композиции в мультимедийное шоу. Каждый раздел сопровождается практическими заданиями — от построения таблиц и анализа песен до написания скриптов и прототипирования на микроконтроллерах. Издание ориентировано на тех, кто хочет не просто изучать музыку, а использовать её как компонент интерактивных систем: любителей DIY, разработчиков IoT-устройств, энтузиастов звукового синтеза и всех, кто ищет точку пересечения творчества и инженерии.

© Начальной У. Ш., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Практические задания	6
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Учитель Начальной Самоучитель музыки

Глава 1. Основы музыкального языка: звуки, высота, длительность, динамика

Что будет в главе

В первой главе мы заложим фундамент для дальнейшего изучения музыки: разберём, из чего состоит музыкальный звук и какими свойствами он обладает, научимся различать основные характеристики звука и понимать, как они формируют музыкальный язык.

Основные понятия

Высота звука — зависит от частоты колебаний: чем выше частота, тем выше звук. На практике это означает, что короткая струна или меньший барабан звучат выше, чем их более крупные аналоги. В музыке звуки организованы в звукоряд, где каждому звуку присвоено название (до, ре, ми и т. д.), а повторяющиеся по высоте звуки образуют октавы.

Длительность звука — это то, сколько времени звучит нота. Длительность относительна: в музыке важнее соотношение длительностей между собой, а не их абсолютная продолжительность в секундах. Мы познакомимся с базовыми длительностями (целая, половинная, четверть, восьмая) и поймём, как они соотносятся друг с другом.

Громкость (динамика) — сила звучания, которая в нотах обозначается специальными терминами (*piano* — тихо, *forte* — громко) и символами (например, *p*, *f*). Динамика помогает передавать эмоции и создавать контрасты в музыке.

Тембр — окраска звука, которая позволяет отличить один инструмент от другого даже при одинаковой высоте и громкости. Тембр формируется за счёт обертонов — дополнительных частот, сопровождающих основной тон. Именно благодаря тембру мы узнаём голос скрипки, флейты или человеческого голоса.

Практические задания

Сравнение звуков. Возьмите несколько предметов (стакан с разным количеством воды, ложки, разные струны или даже клавиши виртуального пианино на телефоне) и сравните их по высоте, длительности и тембру. Запишите свои наблюдения: какой звук выше, какой дольше звучит, какой кажется «ярче» или «мягче».

Прослушивание и анализ. Прослушайте короткие фрагменты музыки с разной динамикой (например, тихое вступление и громкий припев). Попробуйте описать, какие эмоции вызывает каждый фрагмент и как громкость влияет на восприятие.

Работа с октавами. Найдите на любом инструменте (или в приложении-пианино) одну ноту (например, «до») и отыщите её в разных октавах. Обратите внимание, как меняется ощущение от звука при переходе вверх или вниз по клавиатуре.

Ритмический эксперимент. Простучите или прохлопайте простые ритмы (например, четверть — восьмая — восьмая) и попробуйте изменить их, удлиняя или укорачивая отдельные звуки. Это поможет почувствовать, как длительность формирует характер мелодии.

Учитывая ваш интерес к техническим проектам и чёткой структуре, в этой главе материал подан максимально системно: сначала ключевые понятия, затем их связь с реальными физическими явлениями (частота, амплитуда, обертоны), а в конце — практические задания, которые можно выполнить даже без инструмента, используя подручные средства или цифровые аналоги. Если скажете, какой инструмент вам ближе (или планируете ли использовать какие-то технические средства для обучения, например, MIDI-клавиатуру с визуализацией нот), могу адаптировать практические задания под этот контекст.

Глава 2. Нотная грамота: ключи, расположение нот, знаки альтерации

Что будет в главе

Во второй главе мы научимся «читать» музыку: разберём систему нотной записи, поймём, как ноты соотносятся с клавишами или ладами, освоим ключи и знаки альтерации. Учитывая ваш интерес к чёткой структуре и техническим деталям, материал построен как инструкция: от базовых элементов к практическим алгоритмам распознавания нот.

Основные понятия

Нотный стан (нотоносец) — 5 линий, на которых и между которыми записывают ноты. Положение ноты на стане однозначно определяет её высоту.

Ключи задают начальную точку отсчёта высот. Самые распространённые:

Скрипичный ключ (ключ G) — основной для большинства инструментов (скрипка, кларнет, правая рука фортепиано, гитара в стандартной записи). Завиток начинается именно с линии, обозначающей ноту G (соль).

Басовый ключ (ключ F) — для виолончели, фагота, левой руки фортепиано, контрабаса. Две точки обрамляют линию, обозначающую F (фа).

Позиции нот: на линиях и в промежутках ноты идут по порядку (например, в скрипичном ключе снизу вверх: E–F–G–A–B–C–D–E–F). Это можно запомнить как алгоритм: шаг на линию/промежуток = следующая ступень звукоряда.

Знаки альтерации меняют высоту ноты:

Диез (#) — повышает ноту на полтона.

Бемоль (b) — понижает на полтона.

Бекар ($\flat$) — отменяет действие диеза или бемоля. Знаки бывают *случайными* (действуют только в одном такте) и *ключевыми* (стоят после ключа и действуют во всём произведении).

Октавные знаки (8va, 8vb) позволяют записывать партии вне основного диапазона стана, сдвигая высоту на октаву вверх или вниз.

Связь с технической логикой

Если воспринимать нотную запись как «протокол передачи данных», то:

Нотный стан — это сетка координат (ось Y = высота, ось X = время).

Ключ — это «калибровочная константа», которая задаёт смещение шкалы высот.

Знаки альтерации — это поправки, которые применяются к отдельным «пакетам данных» (нотам) в пределах такта.

Такой подход помогает быстрее автоматизировать чтение: вместо запоминания каждой ноты вы используете простые правила перехода между ступенями и корректировки по знакам.

Практические задания

Построение шкалы по алгоритму. Нарисуйте нотный стан и, начиная от любой ноты, последовательно запишите 8 ступеней (октаву) в скрипичном и басовом ключах. Проверьте себя: между соседними ступенями должны быть либо целые, либо половинные шаги в соответствии с мажорной гаммой (тон–тон–полутон–тон–тон–тон–полутон).

Чтение нот «по координатам». Возьмите простую мелодию (например, «В лесу родилась ёлочка» или «Twinkle, Twinkle, Little Star») в нотах. Для каждой ноты определите: ключ, линию/промежуток, наличие знаков альтерации и октаву. Запишите результат в виде таблицы: нота — позиция — знак — октава.

Работа со знаками альтерации. Напишите 5 тактов простой мелодии, намеренно расставив случайные диезы и бемоли. Затем «проэмулируйте» их действие: выпишите, какие ноты реально звучат с учётом знаков. Это тренирует внимание к деталям — навык, полезный и в музыке, и в технических проектах.

Сопоставление с инструментом. Если у вас есть MIDI-клавиатура, синтезатор или даже приложение-пианино на телефоне, сопоставьте каждую ноту на стане с клавишей. Отметьте, как меняется соответствие при смене ключа (например, нота на второй линии снизу в скрипичном ключе — это G, а в басовом — B).

Технический эксперимент (для любителей автоматизации). Создайте простую таблицу (в Excel, Google Sheets или даже на бумаге) с колонками: позиция на стане, нота в скрипичном ключе, нота в басовом ключе, клавиша фортепиано, частота (Гц). Заполните её для 1–2 октав. Это формирует «внутреннюю карту» соответствия между нотной записью, инструментом и физическими параметрами звука.

Учитывая ваши проекты с ESP32, Home Assistant и схемами, такой табличный и алгоритмический подход к нотной грамоте часто помогает быстрее «автоматизировать» навык чтения нот — как будто вы пишете небольшой скрипт для перевода нотной записи в действия. Если скажете, какой инструмент или формат практики вам ближе (MIDI-клавиатура, гитара, визуализация в ПО, даже эмуляция через светодиоды), могу адаптировать задания под этот контекст.

Глава 3. Ритм и метр: длительности нот, паузы, тактовые размеры

Что будет в главе

В этой главе мы разберём, как в музыке организовано время: научимся читать ритмические рисунки, понимать тактовые размеры и считать доли, а также работать с паузами. С

учётом вашего интереса к алгоритмам и точным расчётам, ритм здесь рассматривается как «временная сетка», где каждая нота — это событие с определённой длительностью, а метр — правило распределения этих событий по тактам.

Основные понятия

Длительности нот — это «временные кванты» в музыке. Базовые длительности образуют чёткую иерархию:

Целая нота — условно 4 доли (в размере 4/4).

Половинная — 2 доли.

Четверть — 1 доля.

Восьмая — $\frac{1}{2}$ доли.

Шестнадцатая — $\frac{1}{4}$ доли.

Соотношение между ними строго двоичное: каждая следующая длительность ровно вдвое короче предыдущей — это удобно воспринимать как бинарное деление времени.

Паузы — периоды тишины, у которых есть свои обозначения и длительности, полностью соответствующие нотам (целая пауза, четвертная пауза и т. д.). Паузы — не «отсутствие музыки», а полноценные элементы ритма.

Такт и размер задают структуру времени:

Такт — отрезок музыки между двумя тактовыми чертами.

Размер (например, 4/4, 3/4, 6/8) — это «формула» такта: верхняя цифра показывает, сколько долей в такте, нижняя — какой длительности равна одна доля.

В размере 4/4 в такте 4 четвертные доли; в 3/4 — 3 четвертные; в 6/8 — 6 восьмых (что создаёт другую пульсацию).

Сильные и слабые доли — метр выделяет определённые доли как опорные (сильные), остальные становятся фоновыми (слабыми). В 4/4 обычно сильная первая доля, относительно сильная — третья. Это создаёт «пульс» и помогает чувствовать ритм.

Пунктирный ритм и синкопы — способы нарушить ожидаемую пульсацию:

Пунктир (например, четверть с точкой + восьмая) удлиняет первую ноту за счёт следующей.

Синкопа смещает акцент на слабую долю, создавая эффект «сдвига».

Связь с технической логикой

Если перенести ритм в «инженерный» контекст:

Тактовый размер — это частота дискретизации и длина кадра: сколько «событий» укладывается в единицу времени.

Длительности нот — это длительность импульсов в условных тактах.

Синкопы и пунктиры — это сдвиги и модуляции временного окна, которые меняют восприятие паттерна.

Счёт долей — это синхронизация: как в микроконтроллере мы считаем тики таймера, так в музыке считаем доли, чтобы точно попадать в сетку.

Такой взгляд особенно полезен, если вы планируете работать с MIDI, секвенсорами или даже генерировать ритмы программно: ритм становится набором временных меток и длительностей, которые можно хранить в массиве и воспроизводить по расписанию.

Практические задания

Построение ритмической таблицы. Создайте таблицу (в Excel, Google Sheets или на бумаге) с колонками: такт, доля, событие (нота/пауза), длительность (в долях), накопленное время (в долях). Заполните один такт в размере 4/4 простыми комбинациями (например: четверть, восьмая, восьмая, пауза, четверть). Это научит вас «суммировать» длительности и следить, чтобы сумма в такте совпадала с размером.

Счёт вслух и хлопки. Возьмите простую мелодию и проговаривайте счёт (раз-и-два-и-три-и-четыре-и), одновременно хлопая или стуча по столу длительности нот. Отдельно отрабатывайте пунктирные ритмы и синкопы, чтобы почувствовать, как меняется акцент.

Ритмическая транскрипция. Запишите ритмический рисунок короткой фразы (можно из популярной песни) без высоты нот: только длительности и паузы. Проверьте, что сумма длительностей в каждом такте равна размеру.

Сравнение размеров. Прослушайте и сравните фрагменты в 4/4 и 3/4: отметьте, где ощущается «квадратность», а где — «вальсовость». Попробуйте простучать оба варианта и почувствовать разницу пульсации.

Технический эксперимент (для любителей автоматизации). Напишите простой скрипт (на Python, Arduino или даже в псевдокоде), который «проигрывает» ритм: например, включает светодиод на длительность ноты и гасит на длительность паузы. Используйте размер 4/4 как базовую сетку и меняйте длительности, чтобы увидеть, как меняется паттерн. Это напрямую связывает музыкальную теорию с вашей работой с ESP32 и другими устройствами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.