

курс музичної теорії

#модуль_перший

Lesson 1

Що таке теорія. Явище звуку та його найменші складові. Запис нот

Що таке Теорія музики? Які можливості вона дає? Що потрібно знати саме мені для моїх цілей?
Запис характеристик звуку у нотах. Обертони. Чому ми використовуємо сучасну нотацію? Які системи нот є в інших країнах (Індія, Китай, Америка)?
Навіщо потрібні ключі? Тон, півтон, октава. Ноти скрипкового ключа, нотний стан. Звукоряд.

Lesson 2

Продовження нотації

Запис нот басового ключа. Знаки альтерації.
ЧАС у музиці. Ритм. Паузи та ритміка. Сильна та слабка доля. Темп. Розмір.
Практика: створення і запис власної мелодії у ритмі.

Lesson 3

Абсолютний слух. Базово про тональність

Специфіка абсолютного слуху та як його розвивати. Як запам'ятовувати ноти на слух? Як повторювати почуті мелодії?
Практичні завдання.
Мелодія. Робота із мелодією.
Практичні завдання: створення власної мелодії та робота із нею.

Lesson 4

Нотація на практиці

Закріплення нот. Буквенний запис нот (базовий). Штрихи та способи виконання, динаміка. Робота із розбором нотних творів. Читка з листа. Практичні завдання

Lesson 5

Підбиваємо підсумки. Лайфхаки

Скорочення нотного запису, специфічні позначки. Узагальнення вивченого матеріалу. Корисні поради для подальшої практики.

#модуль_другий

Lesson 1

Узагальнення базової теорії. Мелодія, гармонія та ритм як три основні складові композиції

Що таке Теорія музики? Які можливості вона дає? Які теми потрібно знати мені для досягнення своїх цілей? (для нових студентів)
Стисле повторення Базової теорії.
Запис характеристик звуку у нотах.
Обертони.
Навіщо потрібні ключі? Тон, півтон, октава. Ноти скрипкового та басового ключа. Знаки альтерації.
Запис нот на різних інструментах.
Про Час у музиці: ритм, паузи, сильна та слабка доля, темп, розмір, специфічні позначки, динаміка.
Створення плей-листів студентів, над якими працюватимемо впродовж модуля.

Lesson 2

Тональність. Лад. Знаки в тональностях. Мелодія, гармонія та ритм як три основні складові композиції

Що таке лад? Тональність. Мажор, мінор. Їхня будова та варіації. Чому в мінорі VII#? Як це міняє настрої музики? Знаки в тональності: як швидко порахувати дієзи-бемолі у композиції?
Стиійкі та нестиійкі звуки. Як ми відчуваємо їх в мелодіях?
Тональність як система взаємозв'язків.
Як визначити тональність на слух?

Lesson 3

Інтервали. Принципи створення мелодій. Як написати хорошу мелодію? Розвіюємо міфи про абсолютний слух.

Інтервал як невід'ємна частина мелодії.
Як створювати мелодії? Що таке фраза, період?
Специфіка абсолютного слуху і його розвиток. Як запам'ятовувати ноти на слух?
Як транспонувати твір в іншу тональність за допомогою інтервалів?

Lesson 4

Тризвуки та їхнє обернення. Тоніка, Субдомінанта, Домінанта. Функції в тональності. Які акорди є у 80% всіх хітів?

4 типи базові тризвуки. Тризвуки в тональності та система взаємозв'язків між ними. Обернення тризвуків. Плавне голосоведення.
Функції в тональності, тяжіння. T, S, D.
Розбір популярних треків на наявність базових функцій.

Lesson 5

Слух та читання нот. Поради для покращення навиків.

Типи слухового сприйняття. Ритмічний, тональний, функціональний та внутрішній слух.
Практичні завдання.
Аналіз на прикладі треків студентів.

Lesson 6

Фактура. База імпровізації

Розбираємо фактури сучасних треків. Як розвивати композицію за допомогою фактури? Вчимося вільніше почуватись за інструментом.
Як транспонувати твір в іншу тональність?

Lesson 7

Д7, типи кадансів. Базово про гармонізацію мелодії

Як підібрати супровід до мелодії? Як зробити кілька варіантів супроводу? Які є послідовності акордів для гарного закінчення музичної думки?

Lesson 8

Лади

Які лади? Де вони використовуються? Вплив ладів на характер музики. Створення образів.

Lesson 9

Робота із треками студентів.

Практичне заняття. Розбираємо особливості різних музичних жанрів.

Lesson 10

Базово про септакорди, відхилення та модуляцію. Узагальнення вивченого матеріалу.

Будова септакордів. Де вони використовуються?
Що таке відхилення та модуляція? Підсумки.

#модуль_третій

Lesson 1

Стисле повторення про-теорії. Комп'ютерні програми для створення музики. Музичний синтаксис.

Що таке Теорія музики? Які можливості вона дає?
Які теми потрібно знати мені для досягнення своїх цілей? (для нових студентів)
Стисле повторення Pro теорії.
Специфіка абсолютного слуху і його розвиток.
Розвіюємо міфи про абсолютний слух.
Як запам'ятовувати ноти на слух? (для нових студентів)
Які програми для створення музики найбільш підходять мені?
Яким чином я можу записувати свою музику на даному етапі?
Починаємо тему музичного синтаксису. Основи музичної мови.
Як виразити свою думку в музиці? Які засоби для цього існують?
Створення плей-листів студентів, над якими працюватимемо впродовж модуля.

Lesson 2

Поглиблений розбір Тональності. Функції. Стрибки між тональностями. Відхилення та модуляція.

Тризвуки в тональності та система взаємозв'язків між ними.
Функції в тональності, тяжіння. Розбір популярних треків на наявність функцій та використання законів кварто-квінтового кола.
Плавне голосоведення та обернення.
Як непомітно для слухача поєднувати між собою акорди із різних тональностей?
Як блискавично транспонувати твір в іншу тональність, використовуючи систему функцій?

Lesson 3

Створення мелодій. Продовження теми Музичний синтаксис.

Як працювати над мелодичною лінією? Як отримати повноцінну мелодію із 2-4 нот?
Як створити мелодію за відсутності ідей, фантазії чи натхнення?

Lesson 4

Гармонізація мелодії.

Гармонізація, перегармонізація та редагування уже готових мелодій (як із ліричної пісеньки зробити за звучанням саундтрек із фільму жахів і т.д.)
Як підібрати супровід до мелодії? Як зробити кілька варіантів супроводу?
Каданс.
Які є послідовності акордів для гарного закінчення музичної думки?

Lesson 5

Як створюються хіти? Базовий сонграйтинг.

Розбір базових законів створення пісень. Аналіз треків. Використання музичного синтаксису.

Lesson 6

Слух та читання нот. Поради для покращення навиків.

Як повторювати почуті мелодії? Типи слухового сприйняття. Ритмічний, тональний, модальний, ладовий, гармонічний, функціональний та внутрішній слух.

Lesson 7

Лади народної музики. Відкриваємо їх з абсолютно нової точки зору.

Які є типи ладів? Де вони використовуються? Вплив ладів на характер і стиль музики. Створення образів.

Lesson 8

Музичні стилі.

Слухаємо різну музику, їй!

Lesson 9

Практика імпровізації.

Розвиток навиків відчуття форми. Ритмічні шаблони. Поєднання вивчених елементів.

Lesson 10

Узагальнення вивченого матеріалу.

Лайфхаки та поради для подальшого розвитку.