

Spis treści

O autorach	15
Podziękowania od autorów	17
Wprowadzenie	19
CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO TEORII MUZYKI	23
Rozdział 1. Teoria muzyki? A co to w ogóle jest?	25
Archeologia narodzin muzyki i teorii muzyki	26
Zacznijmy od podstaw: fundamenty teorii muzyki	27
Wyjaśnienie podstaw: nuty, pauzy i uderzenia	27
Przemieszczanie i łączenie nut	27
Studiowanie form i kompozycji muzycznych	28
W jaki sposób teoria może pomóc Twojej muzyce?	29
Rozdział 2. Określanie wartości nut	31
Poznaj uderzenie	32
Rozpoznawanie nut i ich wartości	32
Przegląd nut i ich komponentów	33
Odczytywanie wartości nut	34
Cała nuta	35
Półnuta	36
Ćwierćnuta	36
Ósemki i jeszcze krótsze nuty	37
Wydłużanie nuty za pomocą kropki lub łuku	38
Wydłużanie nuty za pomocą kropki	38
Łączenie nut za pomocą łuku	39
Łączenie różnych wartości nut	39

Rozdział 3.	Zrób sobie pauzę	41
	Rodzaje pauz	41
	Pauza całonutowa	42
	Pauza półnutowa	43
	Pauza ćwiertnutowa	43
	Pauza ósemkowa i dłuższe	44
	Wydłużanie pauz za pomocą kropki	45
	Ćwiczenie taktów z nutami i pauzami	45
Rozdział 4.	Oznaczenia metrum	47
	Odszyfrowywanie oznaczenia metrum i taktu	47
	Prostota rytmów prostych	49
	Liczenie prostych schematów metrycznych w oparciu o takty	50
	Ćwiczenie liczenia w prostych schematach metrycznych	52
	Granie złożonych schematów metrycznych	53
	Liczenie złożonych schematów metrycznych w oparciu o takty	54
	Ćwiczenie liczenia w złożonych schematach metrycznych	55
	Wyczuwanie pulsacji asymetrycznych schematów rytmicznych	56
	Krótko o dyrygowaniu	58
	Tempo	58
	Frazowanie, artykulacja i dynamika	59
	Wskaźówki	60
Rozdział 5.	Granie do rytmu	61
	Tworzenie schematów akcentowania i synkopy	61
	Ogólne reguły akcentowania	62
	Synkopa: uderzanie słabej części taktu	62
	Nabieranie rozpedu dzięki przedtaktowi	64
	Nieregularne podziały rytmiczne: triole i duole	65
	Urozmaicanie utworu triolami	65
	Duole	66
CZĘŚĆ II	ZESTAWIANIE NUT ZE SOBĄ	67
Rozdział 6.	Nuty jako dźwięki (oraz o tym, gdzie je znaleźć)	69
	Poznaj pięciolinię, klucze i nuty	70
	Klucz wiolinowy	71
	Klucz basowy	71
	Nuty fortepianowe i C razkreślane	72
	Klucze C: altowy i tenorowy	72

Identyfikowanie półtonów, całych tonów i znaków chromatycznych na pięciolinii	73
Półtony w praktyce	74
Skakanie o całe tony	75
Zmiana wysokości dźwięku za pomocą znaków chromatycznych	76
Znajdowanie dźwięków na pianinie i gitarze	80
Szukanie nut na pianinie	80
Przyciskanie dźwięków na gitarze	80
Mnemotechniki ułatwiające zapamiętanie nut	81
Rozdział 7. Opanowanie skali durowych i molowych 83	
Schemat skali durowej	84
Skale durowe na pianinie i gitarze	85
Słuchanie skali durowych	87
Odkrywanie schematów skali molowych	88
Granie naturalnych skali molowych na pianinie i gitarze	89
Zabawa z harmoniczną skalą molową na pianinie i gitarze	90
Tworzenie świetnej muzyki na pianinie i gitarze na bazie melodycznej skali molowej	92
Słuchanie skali molowych	94
Rozdział 8. Znaki przykluczowe i koło kwintowe 97	
Koło kwintowe i oznaczenia tonacji durowych	98
Krzyżyki: Futro Cioci Grażyny Daj Agresywnej Ewie, Henryku	99
Bemole: Henryku, Ewie Agrestu Daj Garść Cichaczem, Fajłapo	100
Identyfikowanie oznaczeń tonacji durowych i pokrewnych molowych	101
Przegląd znaków przykluczowych	101
C-dur i a-moll naturalna	102
G-dur i e-moll naturalna	102
D-dur i h-moll naturalna	103
A-dur i fis-moll naturalna	103
E-dur i cis-moll naturalna	104
H-dur/Ces-dur i gis-moll/as-moll naturalne	104
Fis-dur/Ges-dur i dis-moll/es-moll naturalne	105
Cis-dur/Des-dur i ais-moll/b-moll naturalne	105
As-dur i f-moll naturalna	106
Es-dur i c-moll naturalna	106
B-dur i g-moll naturalna	106
F-dur i d-moll naturalna	107

Rozdział 9.	Interwały: odległości między dźwiękami	109
	Rozszyfrowujemy interwały harmoniczne i melodyczne	109
	Liczba stopni: liczymy linie i przestrzenie	110
	Znaki chromatyczne: uwzględniamy półtony	112
	Nazywanie interwałów	112
	Rzut oka na prymy, oktawy, kwarty i kwinty	113
	Pryma czysta	113
	Pryma zwiększona	113
	Oktawy	113
	Kwarty	115
	Kwinty	116
	Identyfikowanie sekund, tercji, sekst i septym	117
	Sekundy	117
	Tercje	120
	Seksty i septymy	122
	Tworzenie interwałów	122
	Determinowanie liczby stopni	122
	Determinowanie rodzaju interwału	123
	Interwały wielkie i czyste w skali C-dur	124
	Interwały złożone	125
	Tworzenie interwału złożonego	125
	Powrót do interwału prostego	126
	System liczbowy z Nashville	127
Rozdział 10.	Budowa akordów	131
	Tworzenie triad z trzech dźwięków	132
	Podstawa, tercja i kwinta	132
	Triada durowa	133
	Triada molowa	135
	Triada zwiększona	136
	Triada zmniejszona	138
	Rozwijamy temat: akordy septymowe	139
	Septyma durowa	139
	Septyma molowa	140
	Akord dominantowy septymowy	141
	Akord zmniejszony z septymą małą	142
	Akordy zmniejszone septymowe	142
	Akord molowy z septymą wielką	143

Przegląd wszystkich triad i akordów septymowych	144
A	144
As	144
H	145
B	145
C	145
Ces	146
Cis	146
D	147
Des	147
E	147
Es	148
F	148
Fis	149
G	149
Ges	149
Modyfikowanie triad poprzez zmianę ustawienia ich składników i przewroty	150
Rzut oka na otwarty i zamknięty voicing	150
Rozpoznawanie przewrotów akordu	151
Akordy rozszerzone	153
Akordy nonowe	153
Akordy molowe nonowe	154
Akordy durowe nonowe	155
Akordy nonowe z podwyższoną kwintą	155
Akordy nonowe z obniżoną kwintą	155
Akordy septymowe z obniżoną noną	156
Akordy zwiększone nonowe	156
Akordy undecymowe	156
Akordy tercdecymowe	158
Rozdział 11. Progresje akordów	161
Przegląd akordów diatonicznych, chromatycznych i odmian skal molowych	162
Identyfikowanie i nazywanie akordów w progresjach	163
Przypisywanie nazw akordów określonym cyfrom	163
Przegląd progresji akordów w tonacjach durowych	164
Przegląd progresji w tonacjach molowych	165
Dodawanie septymy do triady	167
Oglądanie (i słuchanie) przykładowych progresji akordów	168
Zastosowanie wiedzy o akordach do czytania śpiewników i tabulatur	170

Modulacja na inną tonację	171
Kadencje w progresjach akordów	172
Kadencje autentyczne	173
Kadencje plagalne	174
Kadencje zwodnicze	175
Kadencja niepełna (półkadencja)	176
CZĘŚĆ III EKSPRESJA: TEMPO I DYNAMIKA 177	
Rozdział 12. Różnicowanie brzmienia za sprawą tempa i dynamiki 179	
Tempo utworu	180
Ustalenie uniwersalnego tempa: minim	180
Utrzymywanie stałego tempa: metronom	181
Wyjaśnienie terminów opisujących tempo	181
Przyspieszanie i zwalnianie: zmiana tempa	183
Dynamika, czyli głośno lub delikatnie	183
Oznaczenia zmiennej dynamiki	184
Przegląd innych oznaczeń dynamiki	185
Przegląd oznaczeń dynamiki związanych z pedałami fortepianu	186
Przegląd oznaczeń artykulacji dla innych instrumentów	187
Rozdział 13. Barwa i właściwości akustyczne instrumentu 189	
Kwestia barwy	190
Atak, czyli jak zaczyna się dźwięk	190
Tembr: zasadnicza część dźwięku	191
Wybrzmiewanie, czyli zakończenie dźwięku	192
Ustawianie zespołu, czyli lekcja akustyki	193
CZĘŚĆ IV EKSPRESJA: FORMY MUZYCZNE 195	
Rozdział 14. Elementy składowe muzyki: rytm, melodia, harmonia i struktura piosenki 197	
Ustalenie rytmu	198
Kształtowanie melodii	199
Uzupełnianie melodii za pomocą harmonii	201
Praca z frazami i okresami muzycznymi	202

Łączenie części utworu w formy muzyczne	203
Forma jednocięściowa (A)	204
Forma binarna (AB)	204
Forma trzyczęściowa (ABA)	205
Forma łuku (ABCBA)	205
Rozdział 15. Rzut oka na klasyczne formy 207	
Kontrapunkt jako objawienie w muzyce klasycznej	207
Sondowanie sonaty	208
Zaczynamy od ekspozycji	208
A teraz coś z zupełnie innej beczki: rozwinięcie	209
Wrzucamy luz: podsumowanie	210
Zakręcony jak rondo	210
Fascynująca fuga	210
Łączenie form w symfonie	211
Przegląd innych klasycznych form	213
Koncert	213
Duet	214
Etiuda	214
Fantazja	214
Rozdział 16. Przegląd popularnych gatunków i form muzycznych 215	
Poczuj bluesa	216
Blues dwunastotaktowy	216
Blues ośmiotaktowy	217
Blues szesnastotaktowy	217
Blues dwudziestoczterotaktowy	218
Trzydziestodwutaktowy schemat ballad bluesowych i country	218
Czas się zabawić, czyli rock i pop	219
Jazzowe improwizacje	221
Kompozycje dodekafoniczne	221
CZĘŚĆ V DEKALOGI 225	
Rozdział 17. Dziesięć najczęściej zadawanych pytań dotyczących teorii muzyki 227	
Dlaczego teoria muzyki jest ważna?	228
Jeśli potrafię już trochę grać bez znajomości teorii, po co zwracać nią sobie głowę?	228