

Введение

Как появилась эта сказка

Эта сказка началась в моем детстве. Школьницей я очень любила музыку, но ненавидела музыкальные уроки! Когда наступало время уроков игры на фортепиано, мои родители прямо таки заталкивали меня туда. Все мои друзья по несчастью испытывали в музыкальной школе те же самые чувства. Судите сами: многие часы мы просиживали в старом пыльном здании, разучивая скучные гаммы и арпеджио, и с тоской смотрели на солнечный день за окном, где все было совсем иначе. Я мечтала стать волшебницей и по мановению волшебной палочки переделать унылую школу в театр или цирк.

Со временем во мне росла решимость осуществить свою мечту. Теперь это были не просто мысленные девичьи фантазии. Чтобы осуществить эти планы, я должна была окончить музыкальную школу, затем консерваторию и провести долгие школьные дни в библиотеках, изучая проблемы обучения музыке.

Это оказалось совсем не так легко, как я думала! Массу ненужной, нудной и откровенно глупой информации пришлось пропустить через себя, когда я искренне пыталась вникнуть в суть учебников и руководств по музыке! Часто глаза слипались уже после первой страницы. Но я упорно продолжала заниматься! Ведь у меня была очень важная задача!

Самым ужасным была борьба с сонливостью на лекциях некоторых преподавателей, дававших учебный материал формалистичным показушным языком. Что чувствуешь, когда невозможно понять сути того, что говорит преподаватель? Преподаватели использовали очень серьезный непонятный язык лишь для того, чтобы в умах студентов не осталось и тени сомнений в том, что музыка – это запредельно серьезная вещь.

И они в этом преуспели! После таких мрачных лекций я часто чувствовала себя как после похорон. Иногда эти преподаватели походили на механических кукол, у которых хотелось найти переключатель, чтобы они ожили. Однако выключить эти автоматы было почти невозможно, – никто не знал точно, как они были устроены.

В итоге я неожиданно пришла к выводу, что "серьезная музыка", о которой запутанными фразами вещали роботы, была на самом деле столь же живой и понятной, как хорошая книга или фильм. Я поняла, что "серьезную музыку" нужно объяснять совсем другим, понятным языком. Это было очевидно на примере многих моих друзей, потерявших интерес к музыке из-за утомительной учебы и книг. Музыка очень пострадала из-за этого. Как печально было осознавать, что под руководством учителей задушили такое прекрасное направление!

С тех пор прошло много лет. Я прилагала все усилия для преобразования музыкальной школы в место столь же интересное, как театр или цирк. Начала с изобретения специальной кнопки с дистанционным управлением. Если новичок в музыке начинает зевать на моих уроках, я нажимаю эту кнопку, и мы вместе придумываем веселые истории, сказки и игры вдобавок к скучным и трудным вещам в музыкальном обучении. Это замечательное средство от скуки и апатии, оно помогает поднять настроение и преодолеть трудности обучения.

Если Вы искренне любите музыку и столь же ненавидите скуку и рутинный образ жизни, – эта сказка для Вас. Я мечтаю о том времени, когда все учителя прочитают эту сказку своим ученикам, и, может быть, даже сами придумают сказки. Я знаю, что даже самые нудные учителя в глубине души ненавидят скуку, просто у них нет такой кнопки для борьбы с зевотой учеников. Точнее, они надеются когда-нибудь ее получить.

Хочется поблагодарить небезызвестного Тома Сойера (героя книги Марка Твена) за его талант избавляться от скуки, например, сделать увлекательным занятием покраску забора. Надеюсь, музыкальные уроки по сравнению с покраской забора более интересны. И что вместе мы сможем раскрасить науку о музыке во все цвета радуги. И, наконец, услышим, что кто-то на Земле восклицает: "Ура! Мне пора на урок музыки!" Я улыбнусь и, наконец, забуду свои горькие дни в музыкальной школе.

Как следует читать эту сказку

Конечно же, читать ее нужно слева направо и сверху вниз. Но речь не об этом. Хотя это и сказка, но между строк в ней заложен глубокий смысл, а в картинках и сюжете скрыто много важной информации по истории и теории музыки. Позже, если захотите глубоко покопаться в науке о музыке, это Вам поможет.

А если не углубляться, – эта сказка дает волю воображению, и кто знает, сколько замечательных приключений читатели, малыши и взрослые, могут встретить на жизненном пути.

Как не следует читать эту сказку

Не читайте эту сказку детям всю сразу от начала до конца. В идеале ее надо использовать как источник вдохновения. Важно ее хорошо знать для повторного пересказа.

Эта сказка помогала мне работать как с маленькими детьми 2–3 лет, так и со студентами музыкальных колледжей. Некоторые абстрактные музыкальные термины не могут понять новички ЛЮБОГО ВОЗРАСТА, и было важно найти ясные образы для их объяснения.

Уверена, что нельзя успешно учиться музыке, если ее саму игнорировать. Во многих школах учителя читают длинные лекции о музыкальном языке, но на практике

музыку вообще не используют. При этом ребенок только слышит или читает о музыке, но не имеет возможности ее играть. Это все равно, что узнать о французском языке, как он прекрасен, что множество авторов писали на этом языке, но при этом не практиковаться вообще. Помогут ли знания о красоте и важности французского языка научиться на нем говорить?

С самого начала эта сказка знакомит новичков с основами музыкального искусства. Это первая ступень понимания музыки как уникального языка, путеводитель для тех, кто будет читать "между строк", краткое изложение истории и теории музыки из скучных учебников и захватывающего мира звуков.

Поразительно, как все это начиналось. И древний человек, и новорожденный выражают свои чувства в звуках капризного ГЛИССАНДО [1], скользящего вверх–вниз. В моей истории ГЛИССАНДО – это персонаж с неудачной судьбой, ведь в начале развития человеческой речи ГЛИССАНДО было очень популярно, но затем в процессе музыкального развития надолго отошло на задний план. Чтобы услышать ГЛИССАНДО, пробегитесь вверх–вниз по клавишам фортепиано, сыграйте хроматическую гамму на скрипичных струнах или сымитируйте голосом звук взлета или приземления самолета.

Момент, когда один из наших предков после долгого периода праздного и архаичного скольжения по звукам научился голосом воспроизводить определенный музыкальный тон, был столь же важен в истории музыки, как изобретение колеса – в истории развития техники. Именно поэтому КАМЕРТОН [2], создающий звук определенной высоты, является одним из ключевых персонажей моей истории. В сказке Камертон определяет тон для всех других звуков и помогает построить страну организованных звуков.

У этого государства, как и любого другого, есть свои законы и особенности, и даже своя собственная королева – Тоника [3]. В музыке Тоника служит "центром тяготения", соединяющим все звуки для их стабильности и устойчивости. Поэтому большинство музыкальных произведений оканчиваются Тоникой.

В начале 20 века этот порядок организации музыки был нарушен, появилась так называемая "абстрактная" музыка, в которой центр Тоники отсутствовал. Так музыка деградировала до уровня акустических звуков и лишилась былой объединяющей логики. Сюжет нашей сказки включает этот исторический период, – это похищение Тоники, организованное ее врагами, с последствиями для жителей государства Лад.

Музыка сама по себе, без привязки к тексту или пантомиме, появилась не сразу. Соната, концерт, симфония и другие музыкальные работы с "унылыми и скучными" именами - на самом деле отражение музыкального языка, пробивающееся к нам без посредников. Разве это не замечательно – быть объектом такой веры в наши умы? С самых первых страниц сказки понятно, насколько важно было для музыкального искусства стать независимым. Хорошо бы тем, кто рисует карикатуры на скучные симфонические концерты, подумать об этом и почитать эту историю.

В сказке есть эпизод, как все звуки были разделены на музыкальные и шумовые, а аккорды – на КОНСОНАНСЫ (приятные на слух) и ДИССОНАНСЫ (негармоничные сочетания музыкальных звуков).

В средние века при христианской церкви появились первые профессиональные музыкальные школы, они назывались "Школы Строгого Письма". Использование диссонансов и шумных музыкальных инструментов подвергалось там серьезной дискриминации. Например, одновременно звучащие ноты "Си" и "Фа" называли

"соглашение дьявола", а композиторов, которые его использовали, бросали в лапы инквизиции. Барабаны, тамбурины, гонги и другие инструменты дохристианского периода также считали "греховными", а их владельцев – волшебниками и ведьмами. Это был драматический момент в истории – развитие отношений между консонансами и диссонансами, и между музыкальными и шумными звуками.

В сказке встретится несколько музыкальных понятий в виде персонажей или важных предметов:

Фермата – знак в нотном письме, обозначающий продление ноты или паузы.

Стаккато – короткое, отрывистое исполнение звуков.

Легато – плавный переход одного звука в другой.

Хотя это и сказка, суть музыкальных явлений, отраженных в ней, не изменена ни в малейшей степени! И, возможно, юные читатели будут разбираться с этими понятиями с немного большим интересом и вниманием.

Мои ученики любят слушать эту сказку, надеюсь, она понравится и читателям. Пусть она доставит Вам радость и поможет по-новому смотреть на ноты и слышать музыкальные звуки. В течение многих лет музыка пыталась к нам прийти через множество реальных приключений, по сравнению с которыми меркнет любая фантазия. Если эта книга облегчит Вам преодолеть трудности понимания музыки как языка, то это будет для меня самой большой наградой за выполненную работу.

[1] В переводе с итальянского: плавное скольжение от одного звука к другому, Краткий музыкальный словарь Белвина, с.50.

[2] Y-образный металлический инструмент, который при ударе издает определенный звук, используется при настройке инструментов, – Краткий музыкальный словарь Белвина, с.126.

[3] Тоника – тональность гаммы, первая ступень звукоряда.

Часть 1

Однажды мое пианино разболелось - на какую бы клавишу я не нажимала, ноты звучали некрасиво и странно. Я решила вызвать пианинного доктора, настройщика, взглянуть на него. Придя ко мне, настройщик достал блестящий железный предмет, похожий на букву "Y" – как вилка, но с двумя очень длинными зубцами.

"А это что такое?" – спросила я.

"Это камертон" – ответил мне настройщик. "Музыкальный инструмент, который может играть только одну ноту".

Я удивилась: "Ну и кому же нужен такой скучный инструмент?"

"Поверь мне, даже одна нота может иметь большое значение!" – улыбнулся доктор.

One day, my piano got sick! I called the piano doctor, a tuner, to come and look at it. He pulled out a shiny, metal thing shaped like the letter Y, but with very long sticks.

"What is THAT?" I asked.

"This is a tuning fork," the tuner told me. "An instrument that makes only one tone".

"Who needs such boring instrument?" I asked.

"Oh, one tone can make a big difference!" the Tuner told me.

И как раз в этот момент зазвонил его сотовый телефон.

"Прошу прощения, но я должен выйти!" – сказал настройщик и выбежал за дверь. В спешке он забыл камертон, который все еще лежал на моем пианино.

"Привет! Моё имя – Мистер Камертон!" – внезапно произнес камертон.

"Н-но к-к-как Вы СДЕЛАЛИ ЭТО?!" – еле выговорила я, запинаясь от удивления.

"О, я и не такое умею! Но хватит о ерунде, – позвольте, я расскажу Вам интересную музыкальную историю! Присядем!"

Мы сели на диван, и Мистер Камертон начал свой рассказ.

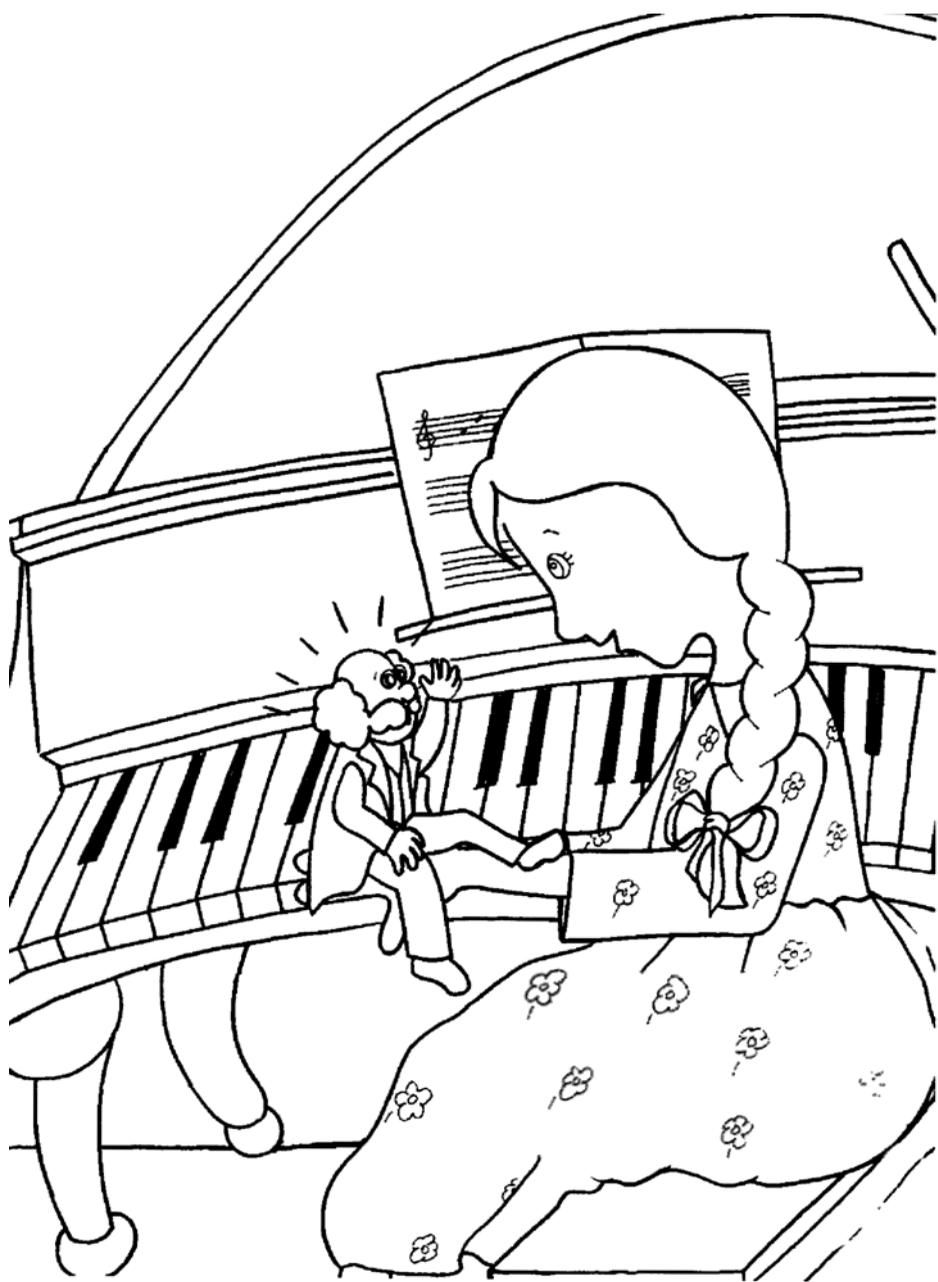
Just then, his cell phone rang. "I'm sorry, but I have to go!" he said, as he ran out the door. In his hurry, he forgot the tuning fork that he had set on the piano.

"Hello! My name is Mr. Tuning Fork!" it suddenly said to me.

"How-how-how did you DO that?" I asked.

"I can do a lot of things! But enough chit-chat – let me tell you an interesting story about music!"

We sat together on the couch, and Mr. Tuning-fork began.

Давным-давно в поисках уютного дома на Землю из космоса прилетели звуки. Эти звуки были очень разные: некоторые грубые, а другие мягкие, какие-то были чистыми, а часть фальшивыми, одни были длинные, а другие короткие. Все они были особенные.

Когда на Земле появились люди, они обращали много внимания к звукам. От них люди даже научились многим интересным умениям, например, красиво говорить или петь. Больше всего людям нравились те звуки, которые они могли повторить сами, и сложить их в песню или мелодию.

Once upon a time, a group of sounds flew into Earth from space, looking for a good home. They were very different: some were gruff, some were soft, some were pure, and some were false – they were long and short. They had very different personalities.

When people appeared on Earth, they paid great attention to sounds. They even learned different things from them, such as how to use their voices and such. People liked to listen to the sounds with certain, fixed pitch or tone the most, because they could repeat them.

Двоих из самых известных звуков звали Глиссандо и мистер Тон (предок Мистера Камертона). Звук Глиссандо был самым популярным, потому что он умел плавно, переливчато звучать, скользя с одной ноты на другую. Мистер Тон, наоборот, повторял один и тот же звук, снова и снова.

Поначалу Мистер Тон никому не понравился. Всем казалось, что он слишком скучный и унылый! И хотя Мистер Тон порой грустил, он все равно никогда не менял своего тона. К сожалению, Глиссандо все время высмеивал Мистера Тон и советовал ему стать более изобретательным.

Two of the best-known sounds were named Glissando and Mr. Tone (an ancestor of Mr. Tuning Fork). Glissando was the most popular of all, because he always made a sliding sound, from one tone to another. Mr. Tone, on the other hand, only made one repeating sound over and over again.

At first, nobody liked him much. They all thought that he was too dull! This made him very upset sometimes, but he never changed his tone. Sadly, Glissando made fun of Mr. Tone all the time, saying that he had to get more creative.

Однако пришло время, когда люди повзрослели и стали серьезнее. Им стал больше нравиться мистер Тон, чем Глиссандо, поскольку он был строже и организованнее.

И Мистер Тон сказал звукам: “Давайте соберем все наши звуки и начнем строить нашу собственную страну – Государство Лад!”

Well, there came a day when people learned how to concentrate and keep focused. They started to like Mr. Tone more than Glissando, because he was more organized.

"I will hold a meeting for all of the sounds to start building our own country – The Kingdom of Tune," Mr. Tone told all of the sounds.

Все звуки Земли пришли на собрание, чтобы узнать, как же построить музыкальную страну. Глиссандо чуть не плакал! Ведь это он всегда мечтал быть учителем, лидером, находиться в центре всеобщего внимания!

"Я прочитал в очень старой и мудрой Книге Пророчеств – начал Мистер Тон, - что если все звуки научатся жить дружно, каждый день будут учиться и поддерживать порядок, то мы сможем построить очень сильное Государство Лад! Мы будем создавать прекраснейшую музыку, и люди будут уважать нас!"

Every sound on the Earth came to Mr. Tone's meeting to learn how to build a musical country. Glissando almost cried! He had always hoped to be a teacher, a leader, and the center of everyone's attention!

"I have read in the very old and wise Book of Prophecies," Mr. Tone began, "that if all of the sounds learn to live as friends, study everyday, and be organized, we will build a very strong Kingdom of Tune! We'll create beautiful music and people will respect us!"

"Мы вовсе не должны дружить и поддерживать порядок, чтобы быть сильнее. Все, что нужно – это громко, страшно шуметь!" – прервал Мистера Тона Скрип, самый противный, самый уродливый звук на Земле. "Люди настолько перепугаются, что начнут слушать нас с уважением!"

Шумным звукам понравились слова Скрипа, и они начали сильно шуметь. Ужасный рокот сотрясал планету! Люди пытались заткнуть уши, прятали головы под подушки. А те из них, кто этого не делал, с тех пор полюбили шум.

"Если Вы будете так гроыхать, то никто никогда не будет Вас слушать!" – сказал Мистер Тон. "Все звуки с тоном или высотой могут остаться и построить страну с нами, но все шумы должны покинуть нас!"

"We don't have to be friends and be organized to become powerful. We just have to make a lot of noise!" Creak, the nastiest, ugliest sound on Earth interrupted. "People will get so scared that they will start listen to us with respect!" All of the noises liked what Creak said and started make a lot of noise. An awful racket rocked the planet! People were tried to save their ears by putting their heads under pillows. Some of them didn't, and have loved noise ever since.

"If you're loud, nobody will ever listen to you!" Mr. Tone said. "All the sounds with a tone or pitch may stay and build the country with us, but all the noises have to leave!"

К сожалению, у звуков барабанов, маракасов, кастаньет, погремушек и других "шумных" инструментов не было определенного тона. Они очень обиделись и решили уехать со Скрипом и его злыми друзьями, хотя сами они были добрыми! Один маленький звук барабана даже заплакал, потому что хотел остаться и построить государство со звуками, у которых была высота.

К сожалению, мистер Тон не мог изменить свои правила. Глиссандо также ушел с шумными звуками, потому что он очень завидовал мистеру Тону.

С тех пор все звуки были разделены на Музыкальные (с тоном) и Шумовые (без тона). А в самом начале они даже и представить не могли, что могут разделиться!

Unfortunately, the sounds of drums, maracas, castanets, rattles and other "noisy" instruments didn't have any pitch or certain tone. They were deeply offended and decided to leave with Creak and his bad friends even though they were not bad at all! One little sound of a drum even cried because he wanted to stay and build the kingdom with the sounds who had a pitch.

Sadly, Mr. Tone couldn't change his rules. Glissando left with the noisy sounds too, because he was so envious of Mr. Tone.

Since then, all of the sounds have been divided into Musical (with tone) and Noisy (with no tone) ones. In the beginning, they couldn't believe that they would ever get along!

Часть 2

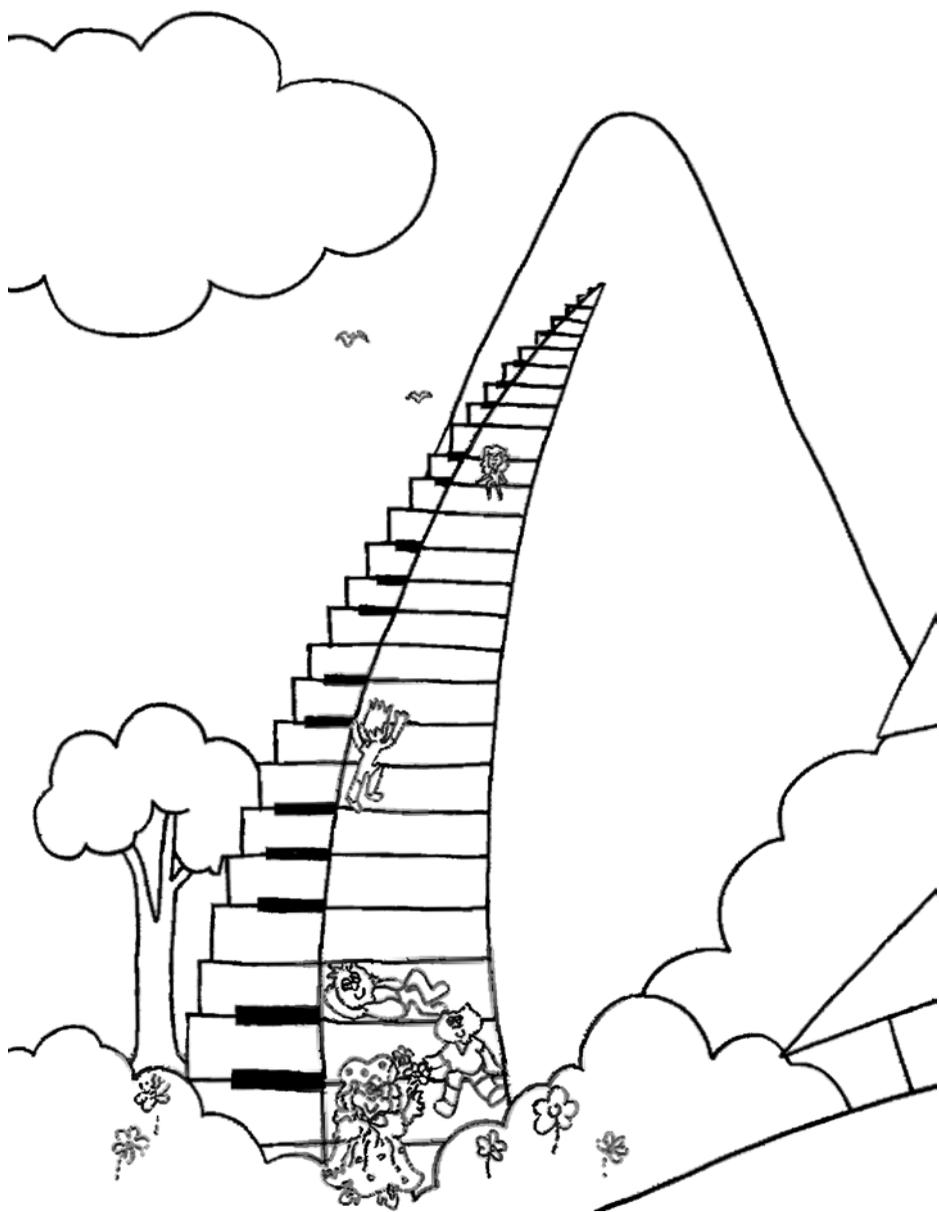
Итак, все звуки, что остались с Мистером Тоном, построили огромную школу, где они могли учиться занимать свое заданное место или высоту, помнить свой тон, поддерживать порядок и грамотность.

So, all of the sounds that stayed with Mr. Tone built a huge school where they could learn to hold to their certain, fixed place or pitch, to remember their particular tones and be organized and educated.

Чтобы помочь звукам в обучении, мистер Тон вместо со всеми построил специальную лестницу, на которой каждая половинка ступеньки принадлежала только одному звуку. В самом низу, в НИЖНЕМ РЕГИСТРЕ, расположились басовые звуки. Некоторые заняли СРЕДНИЙ РЕГИСТР на уровне крон деревьев, а высокие, легкие звуки нашли свои места на самой верхушке лестницы, названной ВЕРХНИМ РЕГИСТРОМ.

To help the sounds with their tasks, Mr. Tone built a special training ladder with the help of the others, on which every half step belonged to only one sound. At the very bottom, called the LOWER REGISTER, the chubby bass sounds found a place. Some filled the MIDDLE REGISTER, near the ground with the trees. The thinner, lighter sounds found their places at the top of the ladder, called the UPPER REGISTER.

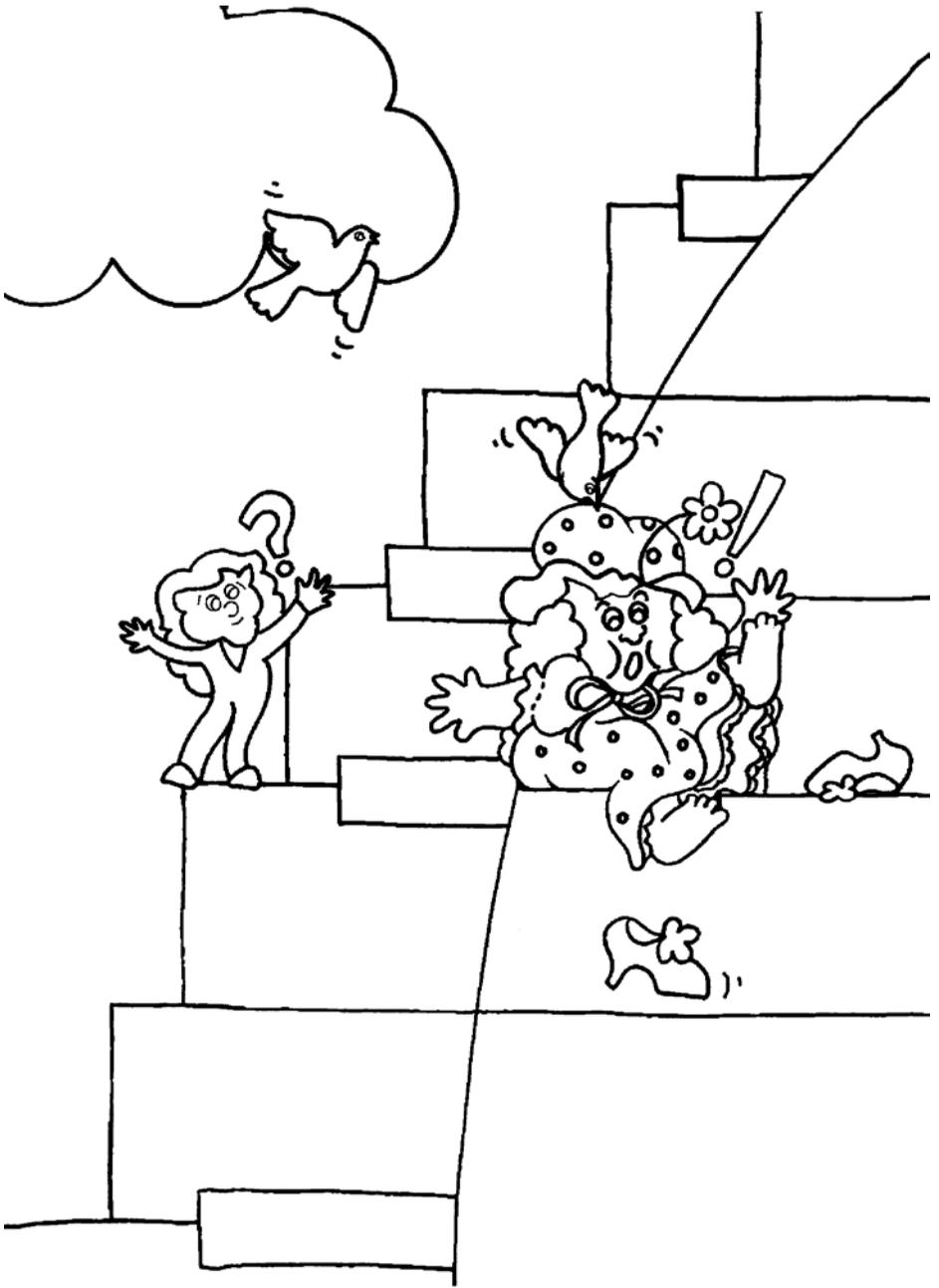

Однажды пухлая леди из НИЖНЕГО РЕГИСТРА заняла место тонкого звука в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ и застряла! Это место было предназначено для тонкой высокой ноты, а не для низкой толстой!

Однако мистер Тон вскоре помог ей выбраться из затруднительной ситуации. Он был всегда очень терпелив, когда учил звуки разным вещам, и вскоре они научились очень многому.

One day, a chubby lady from the LOWER REGISTER took a skinny sound's place in the UPPER REGISTER, and got stuck! That place was made for a thin, high note, not a chubby low one!

However, Mr. Tone soon helped to get her out of her 'tight' situation. He was always patient enough to teach the sounds how to do things the right way, and soon they got the hang of things.

"Теперь пора дать всем вам имена. С этого времени вы объединяетесь в гаммы!" – однажды сказал мистер Тон звукам. "Всего будет СЕМЬ имен, точно так же, как есть семь цветов в радуге. Назовем вас по первым семи буквам латинского алфавита.

Моя буква - "А", а шесть других – В, С, D, Е, F и G.

Нашу первую семью звуков назовем ПЕРВОЙ ОКТАВОЙ. Далее все будет повторяться снова и снова, но это будет уже другая октава-семья. Все будет как у людей: у всех нас будут свои имена и фамилии по названию октав".

"It's now time to give names to all of you. From now on, you are – a scale!" – Mr. Tone said one day to the sounds. There will only be SEVEN names, just like there are only seven colors of the Rainbow. We will give you the first seven letters of the alphabet.

My letter will be A and the six others will be – B, C, D, E, F, and G.

Our first family of sounds will be named ONE OCTAVE. Then, everything will begin all over again, but will be another octave, or family. And again, and again... And we will be just like people: we will all have first and last names – the names of the octaves".

Мистер Тон вновь открыл Книгу Пророчеств и прочитал, что в Государстве Лад просто необходима Королева! "Она должна быть всегда уверенной и грациозной, и никогда, НИКОГДА не задавать вопросов, но всегда иметь на них ответы.

У Королевы будет власть объединять всех вокруг себя, невзирая на различия, противоречия и ссоры между звуками, и последнее слово всегда будет за ней!" – читал он. Чтобы найти Королеву, Мистер Тон пригласил все звуки на бал в новом королевском замке.

Once again, Mr. Tune opened the Book of Prophecies and read that The Kingdom of Tune must have a Queen! "She always has to be confident and graceful, and never, EVER ask questions, but always have an answer for them.

She will always have the power to unite everyone around her, despite their differences, can't stand arguments and quarrels, and she always has the final word!" he read. To find The Queen, Mr. Tone invited all of the sounds to a ball at the new royal castle.

Все звуки были приглашены выступить на сцене. Но ой-ой-ой, как же это оказалось скучно! Каждая нота только и могла, что много раз петь один и тот же тон!

"Диииииииииииииииииииии ди ди ди дииииииии..." – пела тоненькая маленькая нота "D".

"Бииии би би биииииииииии би би би бииии..." – пела толстая нота "B", несмотря на зевки, которые не могла больше сдерживать аудитория.

All of the sounds were invited to perform. But man–oh–man, did it turn out to be boring! Every note only cared to sing one tone over and over again!

"Dii di di di diiiiiiiiiiiiiiiiii..." – a skinny little D note would sing.

"Beeeeee bee bee beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee bee beeee..." – a chubby B note sang, ignoring the yawns that the audience couldn't keep in any longer.

Наконец, на сцену вышла нота в простом платье в сопровождении шестерых друзей. Когда они начали выступление, прекрасное пение наполнило зал! Но вдруг она остановила исполнение.

"Сэр, нам очень неудобно петь ноты как А, В, С, D, E, F, G. Нужно поменять их имена на что-то более удобное для пения!"

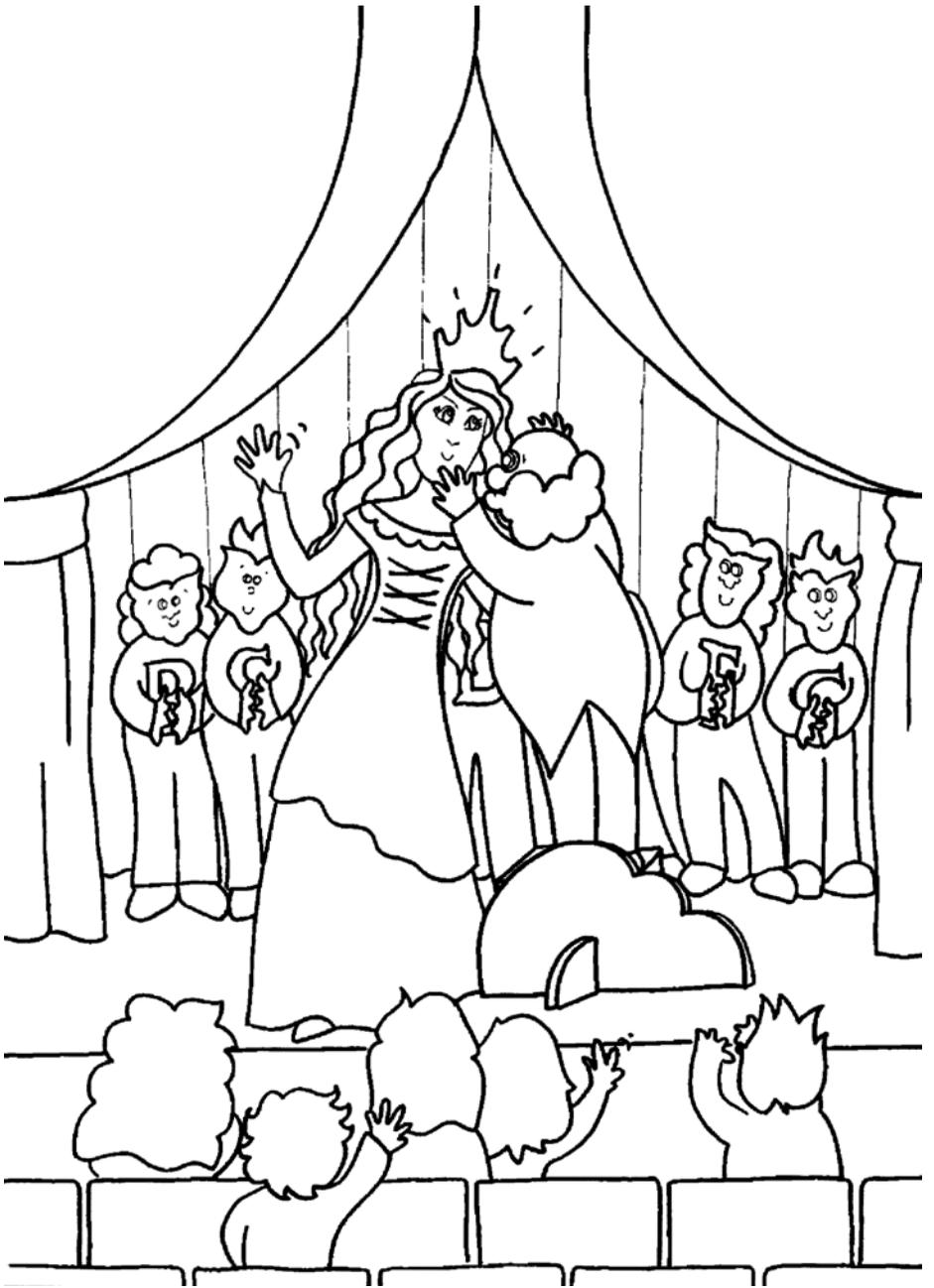
Мистер Тон понял, что именно она должна быть королевой. "О да!" воскликнул мистер Тон. "Вот леди, которая не сомневается, не задает вопросов, объединила вокруг себя друзей, и... О да!" Он взял сияющую золотую корону и надел ее на голову леди.

У Государства Лад появилась настоящая Королева. Ее звали Тоника!

Finally, one note in a very plain gown and six of her friends came to the stage. As they began, an absolutely marvelous song filled the ballroom! But suddenly, she stopped the performance. "Sir, it is very uncomfortable for us to sing A, B, C, D, E, F, G. We must switch these names to something more comfortable for singing!"

Mr. Tone realized that this must be the queen. "Oh, my!" exclaimed Mr. Tone. "Here is a lady who is confident, doesn't ask questions, has united her friends around her, and... Oh, my!" He took a shiny, golden crown and placed it on the lady's head.

Kingdom of Tune now had a real Queen. Her name was Tonica!

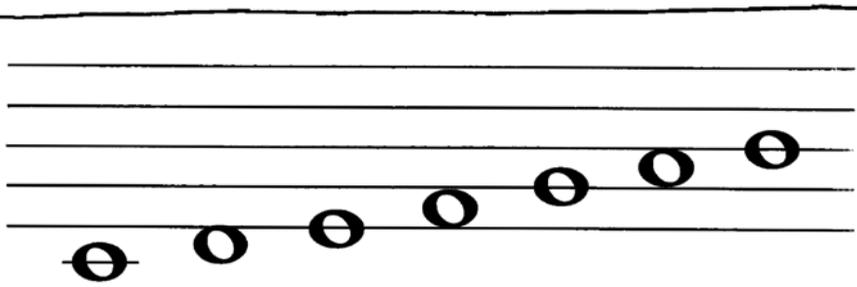
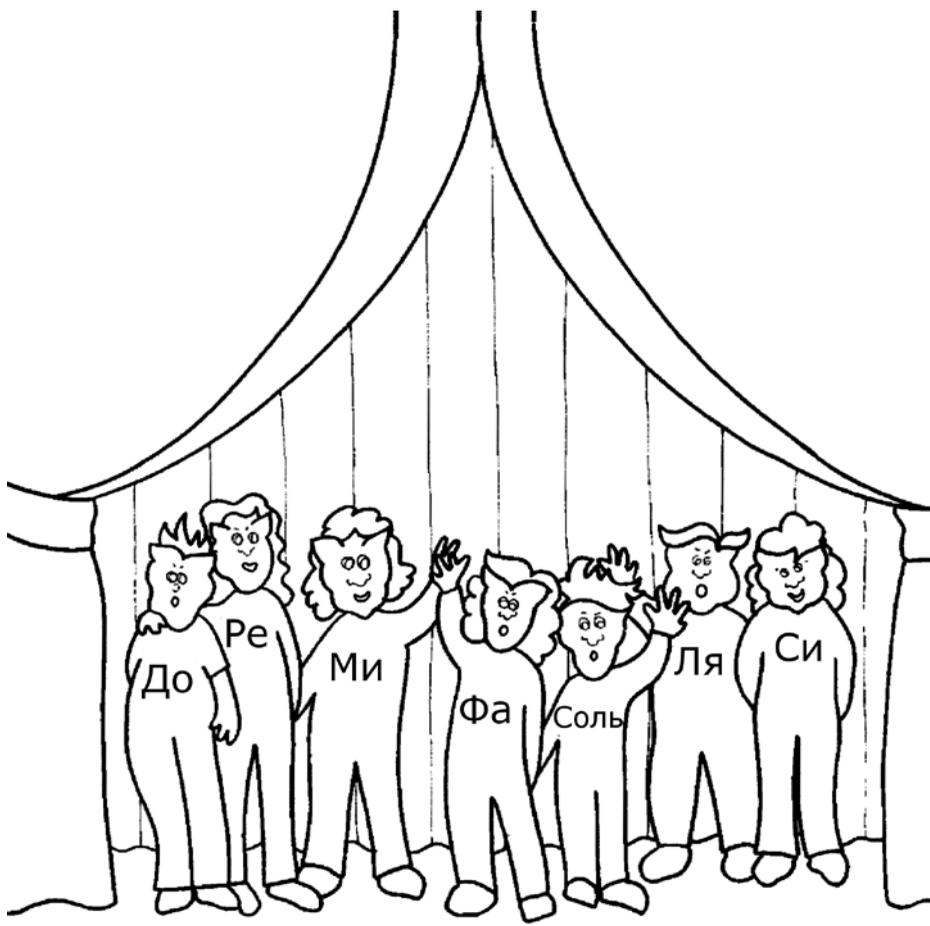
Королева с радостью приняла корону и издала свой первый указ. "С этого времени звуки будут именоваться

"До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си!"

Мы называем эти имена "Сольфеджио", и отныне все октавы начинаются с ноты "До"!

The queen happily accepted her crown, and made her first law. "From now on, the middle name of all the sounds will be "Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti"!

We will call these names Solfegio, and all of the octaves will start with "Do"!

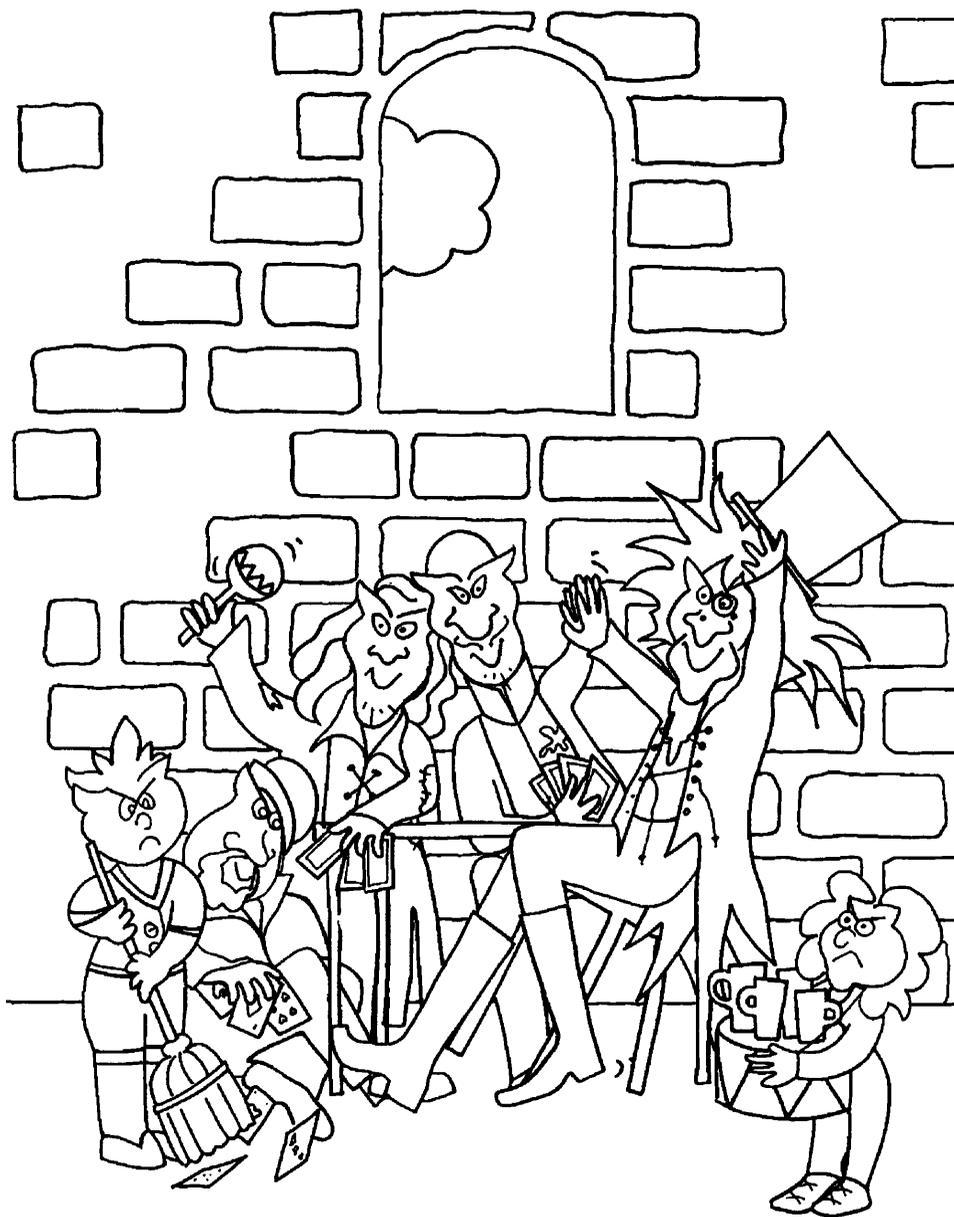

Часть 3

Тем временем СКРИП укрылся в одном из темных старых замков и начал собирать все мрачные и страшные звуки, живущие на Земле. Среди них были Грохот, Лязг и Визг, которых он убедил стать его первыми помощниками.

Meanwhile, CREAK found a hiding place in one of the dark old castles, and started to gather all of the mean and scary sounds living on the Earth together including Crash, Clank, and Grind, and convinced them to be his first assistants.

Как только Королева Тоника пришла к власти, все аккуратные и приятные на слух звуки стали называть КОНСОНАНСАМИ и поставили в государстве Лад в привилегированное положение, а резкие и грубые звуки были запрещены. Их назвали ДИССОНАНСАМИ.

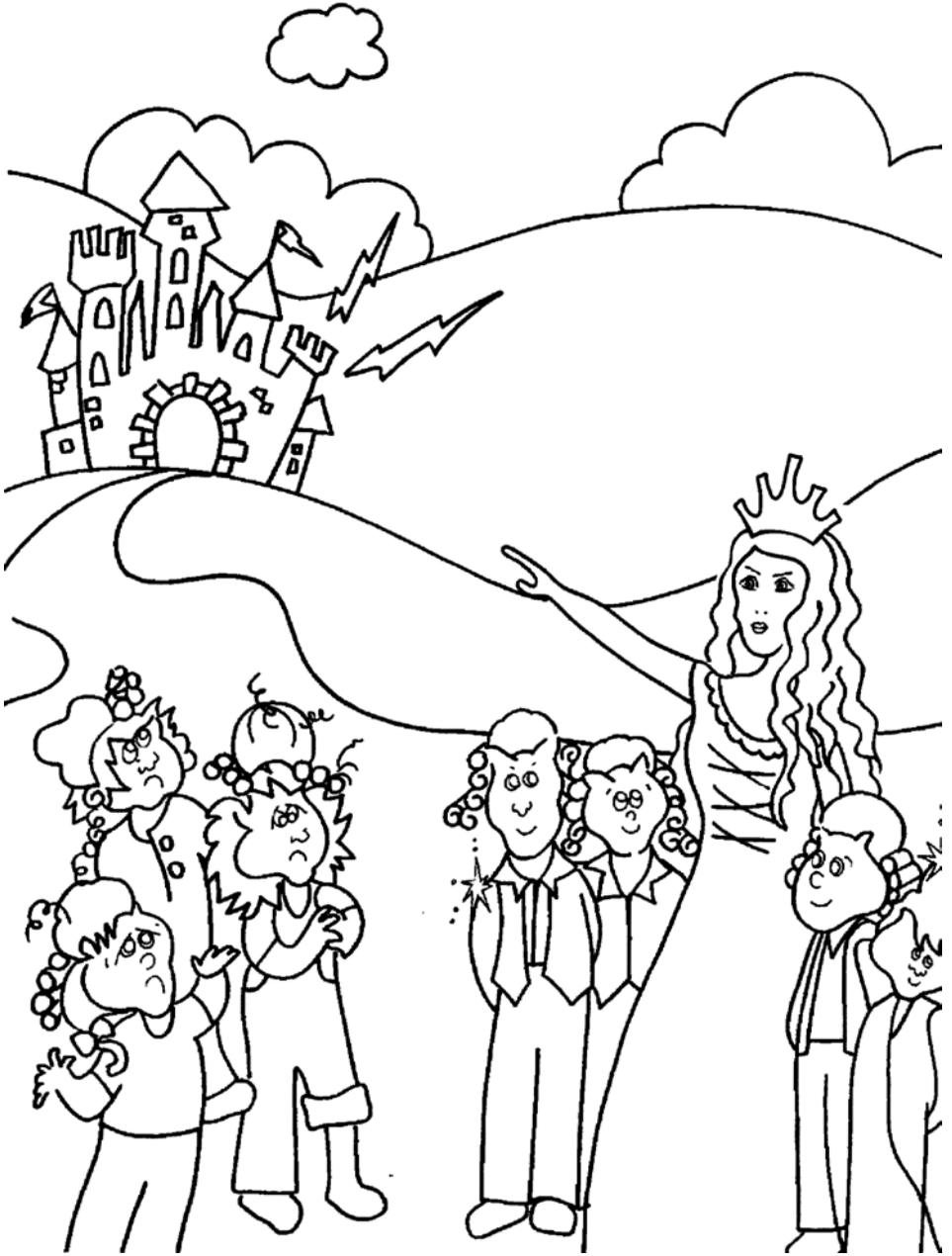
Диссонансы не были плохими, они просто были другие, но им было велено покинуть государство и найти для себя какое-нибудь другое место.

Именно тогда коварный Скрип позвал их к себе, по секрету планируя использовать их позже. Он помог Диссонансам лишь потому, что хотел заполучить побольше помощников для себя, и вовсе не из-за своей доброты!

As soon as Queen Tonica came to power, all of the sounds that matched and caressed one's ear-called CONSONANCES – were widely welcomed in the Kingdom of Tune, and harsh accords were not allowed. They were called DISSONANCES.

Dissonances were not bad, just different, but they had to leave the Kingdom and seek out some other place to stay.

That's when crafty Creak welcomed them with secret plans to use them later. He only helped them so that he'd have more followers, not out of niceness!

Однажды вечером Тоника возвращалась домой с бала. Она была в прекрасном настроении и думала о том, как велико стало ее государство.

Внезапно бедную Тонику схватили помощники Скрипа Грохот, Лязг и Визг. Они связали ее особыми веревками, в которые была вплетена тишина! Они утащили королеву в свой темный и ужасный замок.

One evening, Tonica was coming back home from a ball. She was in a very good mood, and thought about how great her kingdom had become.

Suddenly, Crash, Clank, and Grind, Creak's assistants, grabbed poor Tonica, and bound her with special ropes that were twisted with silence! They dragged the queen back to their dark and horrible castle.

Утром, когда звуки проснулись и не смогли найти свою королеву, в государстве начался беспорядок! Все звуки стали спорить, кто из них достоин быть руководителем.

Мистер Тон попытался их образумить, но не смог – все было бесполезно!

In the morning, when the sounds got up and couldn't find their queen, an alarm went off in the entire kingdom! All of the sounds got into arguments over who'd get to be boss.

Mr. Tone tried to bring those who were arguing to their senses, but it was useless.

Скрип был очень рад тому, что государство Лад стало разваливаться. Он придумал наказание для несчастной Королевы. Ежедневно бедная Тоника должна была слушать концерты оркестра, состоящего из множества Диссонансов и Шумов.

Она приходила в ужас от всего этого шума! Но Тоника по-прежнему была настоящей королевой, и ни один из ее мучителей так и не увидел ни единой слезинки на ее лице.

Creak was very happy that the Kingdom of Tune was falling apart. He prepared a punishment for the unhappy Queen. Everyday, poor Tonica had to listen to concerts performed by a large orchestra full of Dissonances and Noisy sounds.

It was terrible for her to listen to all of that noise! But, she was still a real queen, and none of her tormentors ever saw a single tear on her face.

Королева не знала, что Скрип обещал звукам, – если они ежедневно будут играть на концертах для Тоники, то она может согласиться помочь им начать строить свое собственное государство!

Однажды ночью Глиссандо подслушал истинные планы Скрипа – чтобы Тонику сожрал Ужасный Паук Тишины, живущий в подвале замка!

What the queen didn't know, though, was that Creak promised the sounds that if they played concerts for Tonica everyday, she might agree to help them start their own kingdom!

One night, Glissando overheard what Creak's true plans were – to feed Tonica to the Horrible Spider of Silence that lived in the basement!

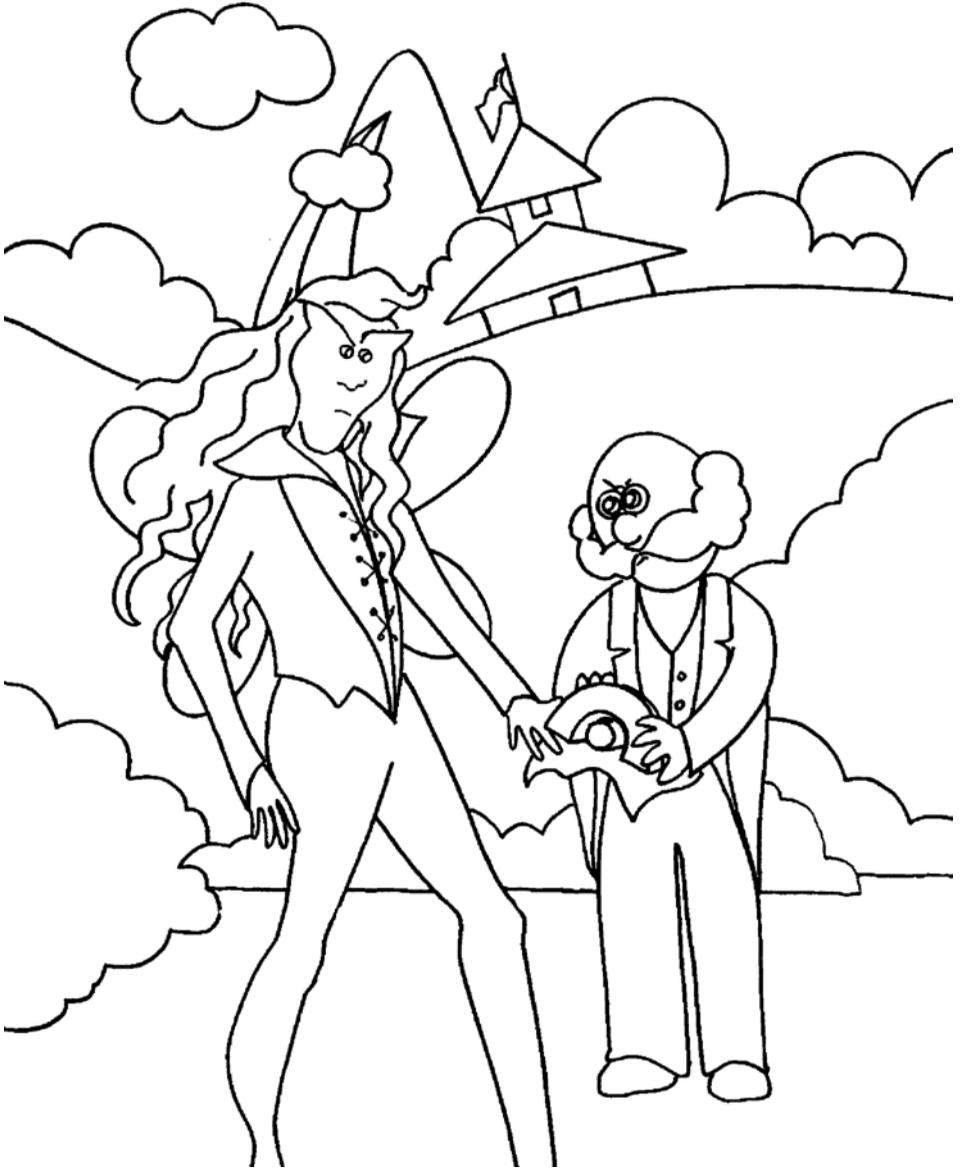

Глиссандо прибежал так быстро, как только смог, в государство Лад, и рассказал мистеру Тону о том, что происходит. Мистер Тон дал ему особый предмет, называемый ФЕРМАТА, который способен заморозить ужасного паука и поможет Глиссандо спасти королеву.

Глиссандо побежал к замку Скрипа спасать Тонику, а мистер Тон созвал всеобщее собрание граждан государства Лад, чтобы придумать план освобождения Тоники.

Glissando ran as fast as he could to the Kingdom of Tune, and told Mr. Tone about what happened. Mr. Tone gave him a special creature called a FERMATA, which would freeze the horrible spider and help Glissando to save the queen.

As Glissando ran towards Creak's castle to save Tonica, Mr. Tone called a meeting between all of the citizens of the Kingdom of Tune together and to develop a plan to free Tonica.

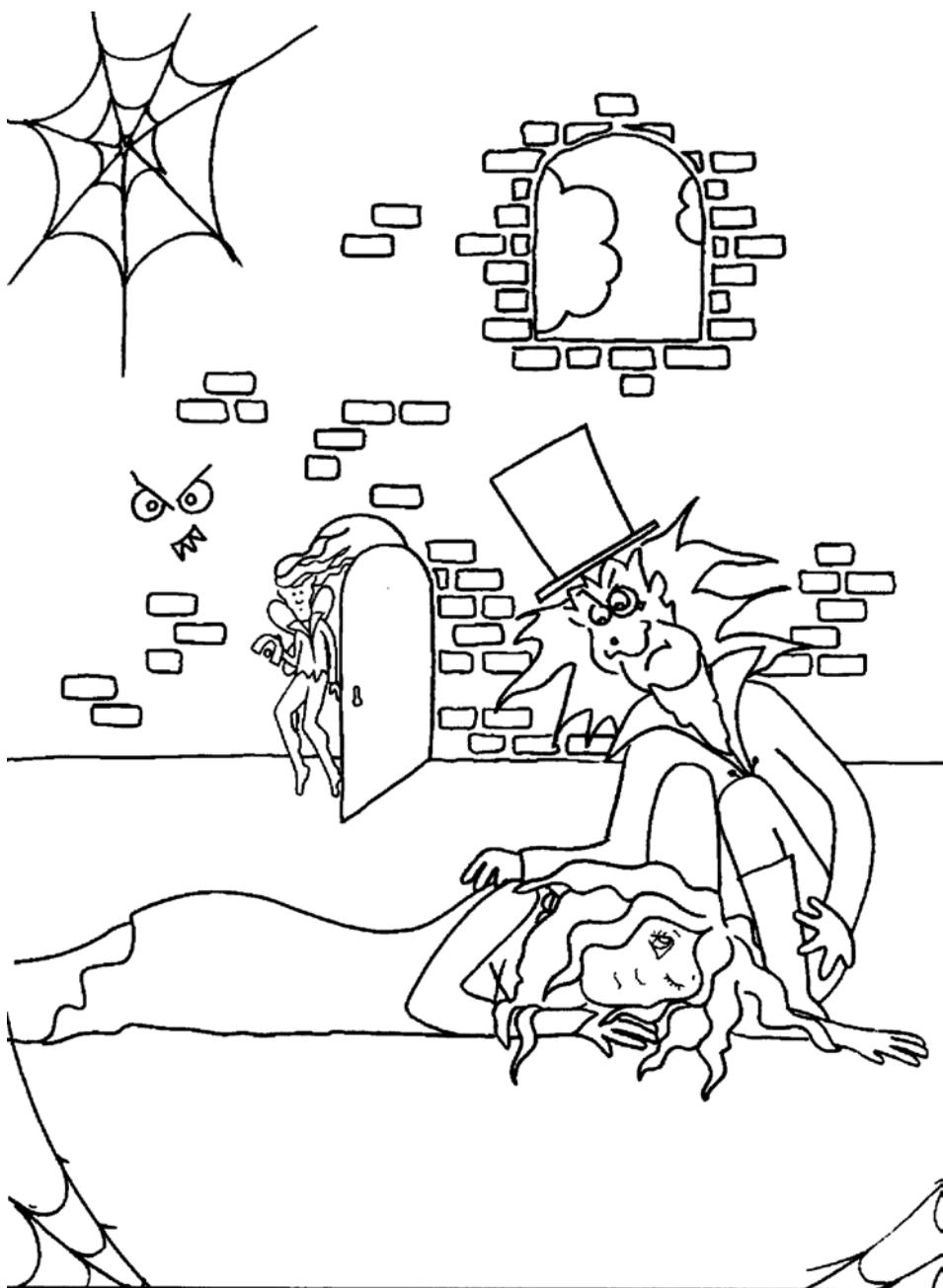

Когда Глиссандо вернулся в замок, он помчался к темнице Тоники с надеждой, что еще не слишком поздно. К счастью, королева была все еще там, и он рассказал ей о планах Скрипа! Тоника ответила, что знает, как помочь освободить её.

Вскоре появился Скрип и потащил Тонику к Пауку, живущему в логове Тишины. Но прежде чем Скрип смог затащить ее в логово, Тоника притворилась, что падает в обморок, чтобы отвлечь его! Как только Скрип отвернулся, Глиссандо прокрался в логово с ферматой и заморозил паука. После чего он освободил Тонику, и они убежали в другую комнату замка.

When Glissando came back to the castle, he rushed to Tonica's dungeon, hoping that he wasn't too late. Luckily, she was still there and he told her of Creak's plans! Tonica said that she knew how to help Glissando with his plans to free her.

Soon, Creak came and took Tonica to the Spider of Silence's den. But before Creak could push her inside, Tonica pretended to faint and distracted him! As his back was turned, Glissando snuck into the den with the fermata and froze the spider. Then, he grabbed Tonica and they escaped to another room of the castle.

А там, ой-ой-ой, было полным-полно ДИССОНАНСОВ и других шумных звуков. Тоника поговорила с ними, и выяснилось, что их всех обманули! Всё, чего хотели звуки, было государством, в котором они могли бы жить, и они вовсе не хотели мучить бедную Тонику!

Тоника ответила, что она уже привыкла к звукам шумовых инструментов и Диссонансов, и пригласила их всех к себе в государство Лад. Ее бывшие враги очень обрадовались, они не верили своим ушам.

Но только они решили, что будут все вместе жить в государстве Лад, как снова появился Скрип со своими подручными! Они поймали Тонику, Глиссандо и всех их новых друзей в большую сеть и бросили в Логово Паука на съедение.

And then—OH NO!—the room was discovered to be full of DISSONANCES and other noisy sounds. Tonica and the other sounds talked and found out that they were both tricked! All that the sounds had wanted was a Kingdom they could also live in, not to torture poor Tonica!

Tonica said that she got used to the sounds of the Noisy instruments and Dissonances and invited all of them to live with her in The Kingdom of Tune. Her former enemies were very happy and couldn't believe their ears.

Just as they decided that they'd all live together in the Kingdom of Tune, Creak and his goons showed up again! They grabbed Tonica, Glissando, and all of their new friends into a big net, and threw them into the Spider's Den to be eaten.

И когда казалось, что дела у наших друзей совсем плохи, где-то снаружи громко заиграла прекрасная музыка. "Наконец-то!" – радостно закричал Глиссандо. "Наконец прибыли жители из Государства Лад и окружили замок!"

Мощный поток музыки, звучащей в ФОРТЕ, разорвал паутину, освободив пленников, которые присоединились к своим спасителям, громко распевая песни и играя.

Паук так перепугался, что спрятался в углу в глубокой норке. Все сразу увидели, что он больше не страшен. Тем временем Тоника и Глиссандо пытались найти потерянную фермату, которая поможет им и заморозит злодеев.

Just when it seemed like Tonica was in real trouble, a wonderful song burst out from somewhere outside of the castle. "Finally!" - Glissando happily yelled. "At last, the residents from the Kingdom of Tune have arrived, and surrounded the entire building!"

A strong stream of music, sounding in FORTE, immediately destroyed all of the cobwebs, and made the hostages so happy that they joined those storming the castle in singing and playing.

Spider got so scared that he crouched in a deep little corner. Everyone clearly saw that he was not that scary any longer. Meanwhile, Tonica and Glissando looked all over for the lost fermata, who would help and freeze the villains.

И тут на стенах замка стали появляться звуки СТАККАТО, известные своей прыгучестью. Маленькие острые Стаккато разбивали окна и ломали стены замка. В то же время превосходные альпинисты звуки ЛЕГАТО, со связками и веревками начали взбираться по крутым стенам замка. И наконец, Фермата заморозила Скрипа и его противных друзей!

"Теперь наш черед!" – кричал командир звуков Стаккато, – они взяли запасные веревки у звуков Легато и связали Скрипа и его союзников. Благодаря Фермате музыкальные звуки окончательно победили!

At that moment, the castle walls began to fill with Staccato sounds, who are known to jump well. The sharp little Staccatos broke windows and made holes in the walls. At the same time, LEGATO sounds, who were connected with ties and ropes (and were excellent mountain climbers), started climbing up the steep castle walls. At last, Fermata froze Creak and his nasty friends!

"Now's our chance!" The staccatos' captain yelled, as they took extra ropes from the legatos and tied Creak and his allies up. Thanks to Fermata, the musical sounds finally won!

Тоника и все ее друзья, в том числе и диссонансы с шумовыми инструментами, покинули замок и вернулись в свое счастливое государство. Шумовые звуки научились ритмично играть и выдерживать музыкальные паузы, а Диссонансы обрели популярность. Все вместе они научились играть прекрасную музыку.

В качестве награды за храбрость Глиссандо получил собственную комнату в королевском замке. С тех пор про него уже никогда не забывали!

Tonica left the castle with all of her friends, including the dissonances and noisy instruments, and returned to her happy kingdom. The noisy sounds learned how to play with good rhythm and to keep music bits, and the Dissonances became popular. They all started to make beautiful music.

As a reward for his bravery, Glissando got his own room in the royal castle. From then on, he was never ignored again!

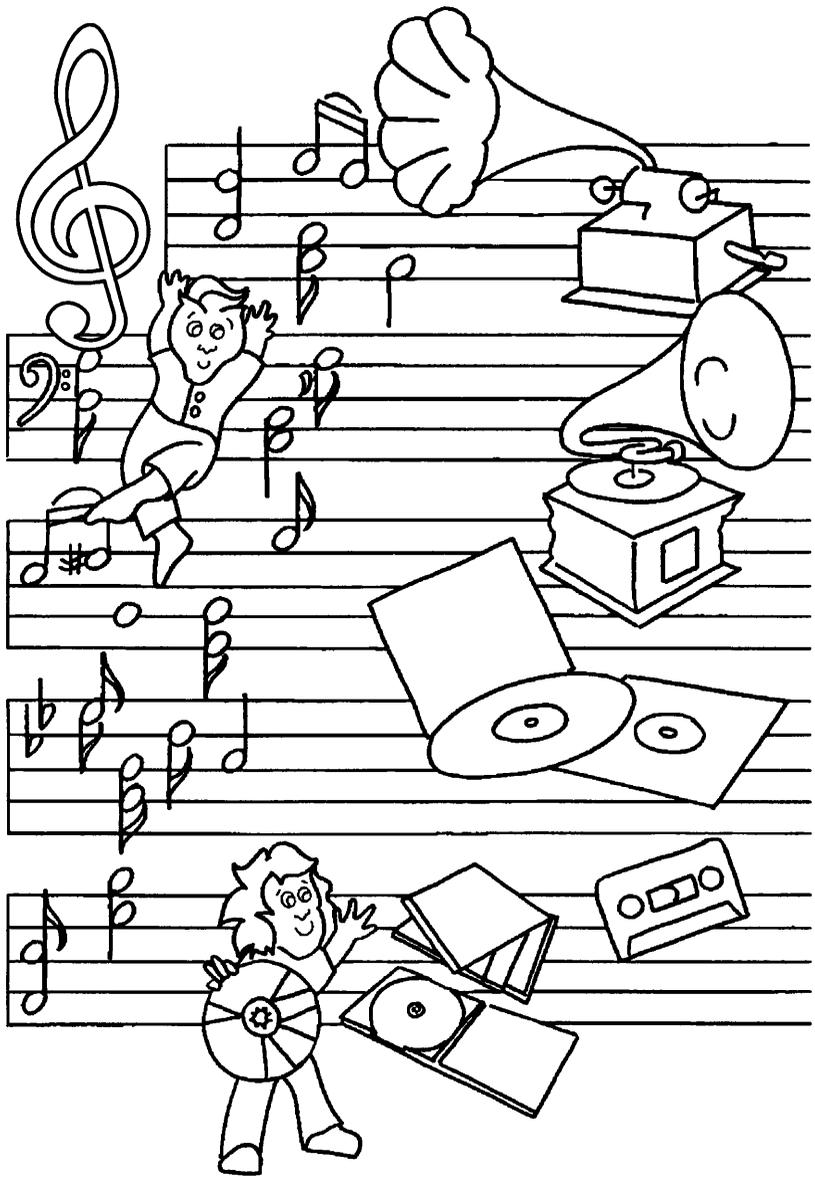

Но всё-таки, как звуки смогли при штурме замка сыграть вместе без помощи Тоники? Мистер Тон показал им Книгу Пророчеств, где была записана каждая мелодия, которую они когда-либо играли. С помощью этой книги они сыграли очень красивую музыку!

С тех было решено, что очень важно записывать каждую хорошую песню.

But, how did the sounds play together without Tonica's help in the first place? Mr. Tone showed them the Book of Prophecies, which recorded every song they had ever played. They just followed its directions and made music that was just as beautiful!

Ever since then, it's been very important to record every good song.

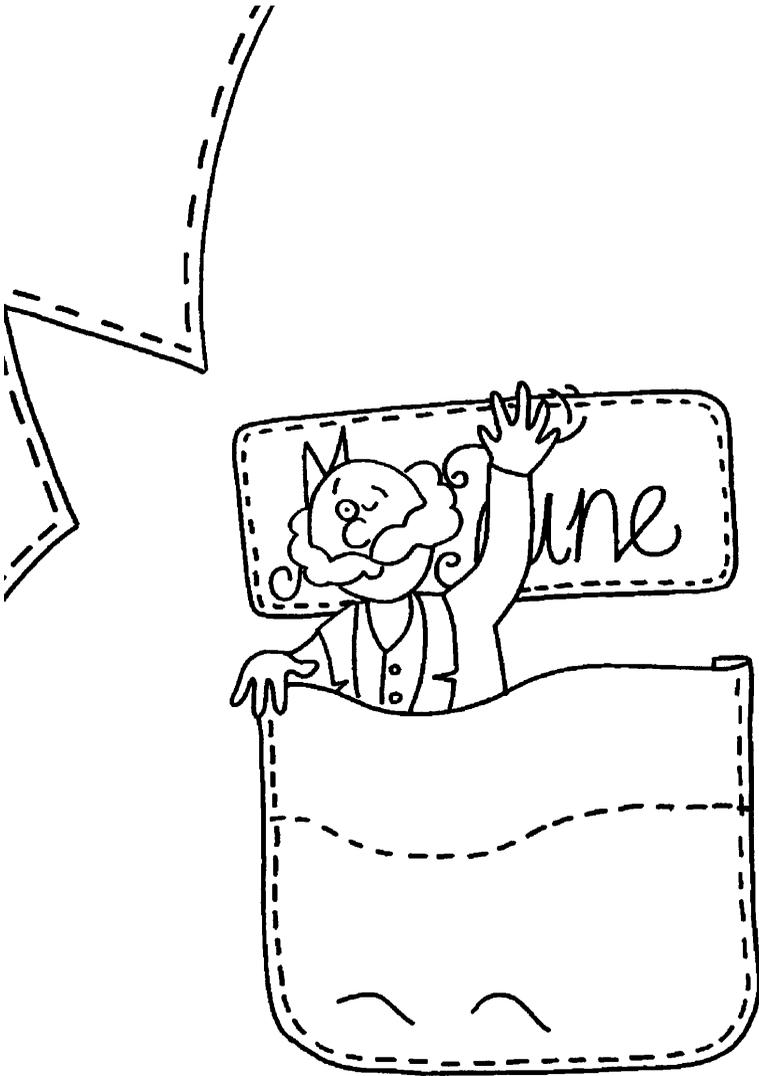

Как только дядюшка Камертон закончил свой рассказ, раздался дверной звонок. "И снова здравствуйте!" – сказал пианинный доктор. "Я забыл здесь свой камертон! Вы его не видели?"

"Вот он!", - ответила я и протянула ему загадочный инструмент. Настройщик положил его в задний карман и попрощался, а мистер Камертон обернулся и помахал мне рукой.

Uncle Tuning-fork finished his story, and only a second later, the doorbell rang. "Hello again!" the piano doctor said to me. "I forgot my Tuning-fork here! Have you seen it?"

"Here it is!" I told him, and handed the mysteriously-metal object. As he stuck it in his back pocket and said his goodbyes, Mr. Tuning-fork waved farewell to me.

The Kingdom of Tune

A story of how music came to existence with pictures you can color

Written by
Hellene Hiner
and Valery Pinchuk

Illustrated by
Diana Smith

