

Екатерина Олёрская

Его Величество

РИТМ

книга - пракТикум

по виртуозному чтению ритма

В течение 20 лет работы в музыкальной школе я пыталась найти способ эффективного преподавания ритма, создавая различные системы и пособия. Постепенно результат улучшался, однако всё же никак не удавалось достичь навыка беглого чтения ритма со всеми учащимися. А «неритмичные» дети, так и оставались «неритмичными».

Качественный скачок произошел в процессе разработки метода «Ручные пьесы». Такой прорыв стал возможен по двум причинам. Во-первых, благодаря своеобразному подходу к проблеме, о котором я расскажу ниже, а во-вторых, благодаря созданию специальных упражнений обеспечивающих планомерное обретение навыков. Как выяснилось в ходе становления методики - для успешной работы нужен практический материал. Причём, не просто материал, взятый из музыкальных произведений, а специально созданный пошаговый инструмент, учитывающий различные аспекты восприятия и воспроизведения ритма, инструмент, дающий основу и охватывающий детали логического восприятия общих ритмических законов в музыке. Таким инструментом и стала книга «Его Величество Ритм». Я называю такого рода литературу интеллектуальным специализированным оборудованием, своего рода целевым тренажером.

Существуют три наиболее известных способа воспитания ритмической грамотности. Это:

- Счёт на 1 и 2 и 3 и...
- Игра с просчитыванием пульсации мелких длительностей
- Слоговая система

В предшествующих данной работе поисках я опиралась на счёт и пульсацию, и почти не пользовалась слоговой системой, считая её не вполне профессиональным подходом, приёмом, не дающим понимания математической сути ритма. В ходе многочисленных экспериментов я убедилась в том, что даже хорошее владение счётом и ясное понимание пульсации не приводит к эффективному и быстрому развитию чувства ритма на начальных этапах. Конечно, правильный счёт даёт верную основу для разбора произведений, однако он не обеспечивает в первые годы учёбы навыка беглого чтения всевозможных ритмических рисунков для детей в различной степени музыкально и интеллектуально одаренных. Впоследствии я поняла, что для полноценного обучения, необходимы все три способа работы над ритмом, но начинать нужно не со счёта и не с пульсации. Тогда я и обратилась к столь долго игнорируемой мною слоговой системе. Опираясь на уже применяемые в практике музыкального образования слоги, и добавив новые элементы, я предложила моим ученикам собственную модель системы, генерирующую все три способа изучения ритма. Мне хотелось, чтобы система была:

1. предельно проста
2. легко адаптировалась к разным ритмическим рисункам
3. опиралась на логику
4. развивала ЧУВСТВО ритма
5. была фонетически пригодна для беглого чтения

Итак, по предлагаемой мною системе, первое, что осваивает учащийся в процессе изучения ритма – это разветвлённая, но вместе с тем, простая, логически ясная система соотношения слогов, закреплённых за каждой длительностью или (в отдельных случаях) ритмической фигурой. Параллельно изучается математическое соотношение длительностей, то есть количество мелких длительностей, входящих в состав крупных. И только после этого, ученик знакомится со счётом, накладываемым на сформировавшийся практический навык чтения одноголосного и не слишком сложного двухголосного ритма.

На странице 10 приведена схема используемых слогов, из которой видно, что четверти произносятся, как **БОМ**, восьмые – **ДИ**, шестнадцатые – **ТА**, половинные – **МАНИ** или - **БОМ ДВА** (на первых порах полезно использовать **БОМ ДВА**), целые – **МАНИ ТРИ ЧЕТЫРЕ**. В том случае, если восьмые или шестнадцатые используются парой, то произносятся они, как **ДИ-ЛИ** и **ТА-КА** соответственно. Дублированные буквы указывают на удлинённую гласную. Произношение четверти с точкой (**РАЗ-ДВА-ТРИ**) и половинной с точкой (**МАНИ ТРИ**) указывает на длительность, состоящую из трёх частичек. Исключение составляет лишь половинная с точкой в размере 6\8. Она произносится, как (**РАЗ-ДВА-ТРИ-ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ-ШЕСТЬ**). А вот в фигуре «восьмая с точкой плюс шестнадцатая», восьмую с точкой я посчитала более целесообразным обозначить удлинённым слогом «и» (**ДИ(и)-ТА**), так как в быстрых темпах было бы неудобно отсчитывать вслух тройную структуру. У некоторых детей возникают трудности с ритмически точным произношением этой ритмоформулы. В таком случае первое время можно читать её, как **ДИ-И-И-ТА**, что позволит ученику постепенно прийти к ощущению точного временного соотношения длительностей этой группы.

В процессе изучения первых нескольких ритмических фигур под внимательным руководством преподавателя формируется и закрепляется чувство временного соотношения между слогами, закреплёнными за той или иной длительностью. Впоследствии, когда добавляются новые формы ритмического рисунка и иные размеры такта, ученику остаётся лишь присоединить друг к другу уже знакомые, хорошо прочувствованные элементы. Таким образом и происходит развитие чувства ритма, формируется чувственная ритмическая грамотность. Ученик складывает орнамент ритма из знакомых ему временных «кубиков». Этот процесс для учащихся абсолютно понятен, а поэтому и приятен, желанен. Дети с радостью занимаются по данному пособию и получают удовольствие, как от самого процесса, так и от быстро возникающего результата. Кроме того, им приятно испытывать чувство, рождающееся полной ясностью, пониманием того, что они делают и как всё это устроено.

Для изучения ритма полезно использовать простенькие ударные музыкальные инструменты. Я использую детский барабан и бубен. Для детей подобные занятия становятся увлекательной игрой. А для нас, преподавателей, их искренний интерес – доброе подспорье в важном деле. Фактически, занятия ритмом на уроке воспринимаются детьми, как приятные минуты отдыха.

Думаю, что в музыкальном обучении при правильном подходе, чтение ритма – это самая простая часть из всего, чему нужно научиться начинающему музыканту. Иное дело – запись ритма. Услышать и записать ритм намного сложнее, нежели прочесть его. Поэтому можно периодически трактовать данное пособие и как развивающий инструмент для узнавания ритма. Например, я предлагаю найти в упражнении исполненный мною такт. Можно также использовать упражнения в качестве ритмических диктантов и т. д.

При чтении ритма объём работы за один приём должен измеряться не упражнениями, а страницами. То есть мы проходим сразу 1 – 3 страницы. Одна страница – это для самых маленьких. Времени такое действие займет не много, а эффект от тренировки будет ощутим. Измеряя объём работы количеством упражнений, вы не добьётесь должного результата. Как уже говорилось выше, «Его Величество Ритм» - тренажер, а поэтому нужно «крутить педали» достаточное количество раз. Не пожалейте лишние пять минут сейчас, это сэкономит вам часы при чтении нотного текста в дальнейшем.

Эта книга – не теоретическое пособие, а учебник практики беглого чтения ритма. Осваивать её нужно под руководством преподавателя-музыканта.

СТРУКТУРА КНИГИ

ЧАСТИ 1 И 2

В первых двух частях изучаются длительности от половинной до шестнадцатой и основные ритмические фигуры, происходящие из них в размере 2\4. Фигуры изучаются последовательно – одна за другой. ВАЖНО доводить исполнение КАЖДОЙ ритмоформулы до стабильно правильного, ровного и чёткого звучания! Для большинства учеников задача является совершенно простой. Но если у кого-то возникают трудности, целесообразно задержаться на каждой теме столько времени, сколько необходимо для получения уверенного навыка. Порой, в начале изучения, ритмическая фигура звучит хотя и правильно, но как-то нечётко, расплывчато. Это напоминает мне глиняную статуэтку, которую только что слепили. Она мягкая, нажми на неё неосторожно – и форма изменится. Однако, после того, как заготовка из сырой глины высохнет в печи и затвердеет, форма становится незыблемой. Так и в ритме. Каждая ритмоформула должна быть закреплена, поставлена. Дети, а также и взрослые учащиеся, со слабым врожденным чувством ритма время от времени испытывают трудности. Фигуры исполняются ими лишь приблизительно правильно. В таком случае необходимо отстукивать ритмы вместе с учеником - громко, определенно. Очень полезно исполнять упражнения под музыку, нужно только подобрать произведение в подходящем темпе и размере, записанное на аудио носителе. В процессе таких тренировок происходят интересные для наблюдения события: в какой-то момент на одном из занятий, фигура обретает ясную форму, а через пару уроков как бы затвердевает, становится определённой и неизменной, подобно той глиняной статуэтке, вынутой из печи после обжига. После этого можно идти дальше, эта фигура уже не потеряется! Впрочем, большинство формул просты и безошибочно исполняются фактически сразу. Тем не менее, каждую фигуру в 1 и 2 части учебника нужно тщательно «натренировать». Здесь происходит закладка фундамента, а поэтому торопливость ни в коем случае не должна воспрепятствовать качественной работе.

На этом этапе ученику ещё не знакомо понятие размера, поэтому он не указывается в упражнениях

В данном практикуме присутствуют упражнения разных типов: одноголосные, двуручные, одноголосные с аппликатурой.

В одноголосных упражнениях формируется основной навык чтения ритма. Форм работы может быть много. Основная модель – это отстукивание упражнения с произношением вслух слогов. Выполняется вместе с преподавателем и самостоятельно. Когда учащийся исполняет ритм достаточно уверенно, преподаватель может подыгрывать пульсацию восьмыми, шестнадцатыми или четвертями, что чрезвычайно благотворно сказывается на обучающем процессе, так как в ходе такой деятельности, формируется ощущение временных взаимоотношений различных длительностей.

В двуручных упражнениях, коих значительно меньше, нужно обращать внимание ученика на математический аспект. Необходимо понять и запомнить, сколько шестнадцатых длительностей вмещается в восьмую, - а в четверть, - а в восьмую с точкой и т. д. в КАЖДОМ новом номере. Только многократно повторенная информация надолго укладывается в памяти большинства учащихся, так что не стоит пренебрегать старой доброй мудростью: «Повторение – мать учения». В двуручных заданиях закладывается также навык координации рук.

Упражнения с аппликатурой – это материал для формирования навыка реагирования на номер пальца. Здесь ученик учится быстро соображать – где какой пальчик, а также реагировать на цифровые обозначения пальцев посредством вовлечения их в исполнение несложных ритмических

последовательностей. Упражнения исполняются постукиванием пальцев по поверхности стола, крышки инструмента или любой подходящей для этого твердой поверхности. В ходе многочисленных экспериментов я убедилась в том, что дети при чтении нот плохо следят за аппликатурой не только, и даже не столько, по невнимательности. Всё обстоит несколько сложнее. Во-первых, дети не умеют мгновенно соображать, где у них какой палец. Во-вторых, они не воспринимают циферки над нотами автоматически, как обязательный к прочтению символ. В-третьих, задач у читающего ноты ребёнка слишком много, и он подсознательно отбрасывает «какие-то там цифры», пока не выработается навык автоматически воспринимать их, как указание на аппликатуру. Именно с целью выработать такой навык в книге «Его Величество Ритм» и присутствуют настоящие задания. Кроме того, я предлагаю ученикам научиться исполнять такие упражнения в быстром темпе, тем самым развивая технику чтения аппликатуры.

Хочу ещё раз повторить, что первые две части книги – самые важные. Ученик должен знать их очень твёрдо, на «отлично». С уверенностью могу сказать, что каждый ребёнок может освоить эти главы в отличном качестве. Нужно добиваться высокого результата, сколько бы времени на это ни потребовалось. Тогда весь остальной материал не представит трудностей для изучения.

ЧАСТЬ 3

Посвящена понятиям *доли в музыке, доли такта, размер такта*. Здесь ученик знакомится с важнейшими атрибутами метра, хотя само понятие *метр* не вводится. Эта часть очень короткая, но важная. В работе над ней также закладывается понимание того, что мелкие длительности группируются в ритмическую фигуру, равную четверти. Понятие *группировка* не вводится. Задания в 3 части в основном письменные. Все задания должны быть выполнены на «отлично», после чего можно перейти к 4 части. Начиная с 3 части в начале каждого упражнения появляется обозначение размера такта или предлагается учащемуся вписать размер самостоятельно. Также, в материале этого раздела учащийся знакомится с половинной с точкой и целой длительностями.

ЧАСТЬ 4

Четвёртая часть посвящена сочетанию крупных и мелких длительностей, представляющее для чтения особую трудность и требующее серьёзных тренировок. Трудность заключается в том, что во-первых: длинные ноты имеют тенденцию к укорочению; во-вторых: короткие ноты после длинных обретают неопределённость.

Чтобы облегчить задачу, я предлагаю на первых порах пользоваться словами-помощниками для точного воспроизведения четверти. Это может быть любое слово из трёх слогов с ударением на второй слог, прикрепленное к ритмослогу **БОМ**. Например: **БОМ-ЦВЕ-ТО-ЧЕК** или **БОМ-КО-ТЁ-НОК** и пр. В случае, если нужно просчитать половинную, произносим - **БОМ-ЦВЕ-ТО-ЧЕК ДВА-ЦВЕ-ТО-ЧЕК**, половинную с точкой - **БОМ-ЦВЕ-ТО-ЧЕК ДВА-ЦВЕ-ТО-ЧЕК ТРИ-ЦВЕ-ТО-ЧЕК**, и так далее. Это позволит с одной стороны не сокращать длинные ноты, а с другой – сохранить в сознании пульсацию шестнадцатыми, тогда после любой длительности, даже самой крупной, будет легко вернуться к мелким фигурам. Однако не следует применять этот приём постоянно. Необходимо добиваться стабилизации внутреннего ощущения четверти и её безошибочного соотношения с шестнадцатыми, так как развитие именно этого ощущения более всего положительно влияет на формирование максимально надёжного навыка автоматического чтения ритма. Упражнения четвертой части – индикатор ритмического чувства. Если ребёнок не может прочитать эти упражнения без слов-помощников, значит ритмическое чувство ещё не стабильно, и нужно считать со словами-помощниками, пробуя лишь постепенно освобождаться от них.

Счёт крупных длительностей (а иногда даже четвертей) со словами-помощниками приобретает особую актуальность, если ритмическое построение начинается с длинных нот. В этом случае следует научить детей пользоваться данным приёмом даже в более простых ритмических рисунках, начинающихся с четвертей и особенно половинных, целых. Для того, чтобы не сделать ритмической ошибки в первой длинной ноте и в последующем переходе к более коротким длительностям, достаточно просчитать со словом-помощником начальную крупную длительность.

ЧАСТЬ 5

Пятая часть посвящена паузам. Важно показать ученику, что материал прост – пауза считается так же, как и соответствующая ей нотная длительность.

Изучение четвертной паузы не добавляет никаких дополнительных задач, происходит простая замена ноты на соответствующую паузу. Восьмые же и шестнадцатые паузы – это часть группы мелких длительностей. Нужно научить ученика видеть эти группы. При возникновении трудностей можно подписать сверху карандашиком аналогичную группу, где вместо паузы будет стоять нота и предложить прочитать и простучать группу с нотой, а затем проделать то же самое, заменив ноту паузой. Когда ученик научится воспринимать паузы, как часть группы, трудности чтения пауз исчезнут в свете знания. Я предлагаю основательно изучить эту главу, остановиться на ней. Причем, сначала необходимо сфокусироваться на материале до появления половинной паузы. Сигналом для продолжения изучения темы будет служить БЕЗОШИБОЧНОЕ воспроизведение упражнений (всех). Трудности добавляются в строгом порядке: фигура за фигурой. Возможно, одну и ту же страницу нужно будет простучать не один раз. Появление половинных и более длинных пауз, как правило, проблем не создает. Правда, детей иногда пугает соседство крупных пауз с мелкими. Но и здесь правило одно – видеть всю фигуру, а не отдельно стоящие паузы. Это замечание особенно относится к шестнадцатым паузам. При таком подходе возникающие трудности становятся легко преодолимыми.

Начинающий музыкант – взрослый ли он, или ребёнок, не должен испытывать боязнь или растерянность перед паузами. Если эта боязнь не преодолена – нельзя двигаться дальше.

ЧАСТЬ 6

Полезно развивать навык чтения перечисляющих ритмических линий. На помощь в этом нам вновь приходят слоги. Например, исполняем сначала верхний голос: ди -'и-та, ди -'и-та, ди -'и-та..., затем нижний: ди -ли, ди -ли, ди -ли..., после чего, соединяем: ди-ли-та, ди-ли-та, ди-ли-та. Хочется обратить ваше внимание на то, что в упражнениях слоги прописаны без удлинений, чтобы не усложнять задачу. Ведь когда ученик приступает к изучению 6 части книги, он уже имеет за плечами богатый опыт в произношении слогов и хорошо чувствует временные соотношения.

ЧАСТЬ 7

Затакт. В этой части важно научить ребёнка ощутить: 1) начало ритмического построения со слабой доли; 2) стремление затакта к сильной первой доле следующего за ним такта.

ЧАСТЬ 8

8 часть знакомит начинающего музыканта с размером 3\8. Важно с самого начала помочь ученику почувствовать трёхдольную пульсацию. Ритмические фигуры размера 3\8 легко складываются при помощи сложения уже известных элементов, например: ДИ-ЛИ + ДИ, ДИ-ЛИ + ТА-КА, ДИ-и-ТА + ДИ, ДИ-и-ТА + ТА-КА и т. д. Восьмая часть поделена на разделы, каждый из которых посвящен определённой ритмоформуле. Необходимо добиваться, чтобы ученик самостоятельно научился прочитывать всё новые и новые фигуры. На данном этапе не стоит долго отрабатывать

исполнение различных ритмических рисунков, выучивать их, как мы это делали в 1 и 2 частях. Будет более полезным научиться читать новый ритм сходу, ведь элементы, составляющие ритмические фигуры этой части книги, уже прочно вошли в практический навык ученика.

Восьмая часть, хотя и достаточно велика по объёму, но все же не содержит в себе каких-либо принципиально новых и сложных задач (конечно, кроме трёхдольной пульсации). И теперь главная цель ученика – научиться свободно, непринужденно соединять любые фигуры, твёрдо ощущая временные соотношения длительностей в различном контексте.

ЧАСТЬ 9

3\8 с паузами. Используется уже изученный принцип: пауза, как часть ритмической фигуры.

ЧАСТЬ 10

Знакомит с размером 6\8.

ЧАСТЬ 11

Одиннадцатая часть посвящена заливанным нотам. В исполнении ритма с заливанными нотами нет ничего нового и сложного, кроме того, что нужно выработать реакцию на лиги, а также научиться не повторять ноту после лиги, а удерживать её.

Некоторые учащиеся исполняют заливанные ноты, как паузы. Это не верно, а поэтому приучаем ребенка к правилу: *пауза – ручку приподнимаем, нота после лиги – ручку удерживаем на барабане, или на клавиатуре, на столе или на чём угодно, где отстукиваем ритм.*

При правильном и добротном изучении предыдущих частей, заливанные ноты осваиваются легко. Сложные, на первый взгляд, упражнения не должны представлять серьёзных трудностей для обучаемого. Цель педагога - помочь ученику выработать реакцию на лиги и привыкнуть к новой задаче. Учащемуся нужно хорошо потренироваться, и довести в итоге исполнение заливанных нот до автоматизма.

ЧАСТЬ 12

Здесь сочетаются заливанные ноты и паузы, происходит усложнение материала. Ученик продолжает отработку навыка: *пауза – ручку приподнимаем, нота после лиги – ручку удерживаем.*

ЧАСТЬ 13

В тринадцатой части изучаются триоли. Это принципиально новый материал. Большое значение при работе с частью имеет исполнение упражнений одновременно с преподавателем. В своей практике я использую в качестве слогов, отображающих триоль слово СОЛ-НЫШ-КО, а в триольной связке *четверть + восьмая* – слово СОЛН-ЦЕ (звучащее, как [соон-це]).

ЧАСТЬ 14

Знакомство с размером 5\8.

ЧАСТЬ 15

Часть посвящена одновременному сочетанию различных фигур при исполнении двумя руками.

ЧАСТЬ 16

В шестнадцатой части ученик впервые подходит к понятию *счёт на 1 и 2 и 3 и* и т. д. В предлагаемых здесь упражнениях он уже не пользуется слоговой системой, а учится исполнять хорошо знакомые ему фигуры со счётом. В 16 части счёт используется только в одноголосных построениях, однако, для развития навыка можно тренироваться на любых упражнениях книги. Например, хороши для игры со счётом первая и вторая часть, а также многие двуручные упражнения пятнадцатой части.

ЧАСТЬ 17

Здесь учащиеся впервые знакомятся с тридцать вторыми длительностями.

Как видно из анализа материала, книга «Его Величество Ритм» даёт объёмную базу для беглого чтения ритма и прочное основание для дальнейшего совершенствования. Однако изучение ритма на ней не заканчивается. Продолжение и углубление материала следует в книге «Совершенство в Ритме». Но даже освоение одной только книги-практикума «Его Величество Ритм» приводит к тому, что дети не испытывают проблем с ритмической организацией при чтении нот с листа, они попросту не отвлекаются на ритм, читая его автоматически. Работа с книгой должна вестись систематически на каждом уроке. Время, уделяемое воспитанию ритма на моих уроках, колеблется от 5 до 10, иногда 15 минут. Невозможно переоценить ту пользу, которую даёт такой вклад в ритм в первые годы обучения. Минуты эти сэкономят ученику огромное количество часов в дальнейшем. Книга рассчитана на 1 - 2 года, в зависимости от возраста и способностей ученика. Учащиеся пяти, шести лет обычно дольше задерживаются на первых двух частях. Восьми-, девятилетние ученики способны освоить материал быстро и легко. Подростки и взрослые люди с нормальным чувством ритма, при желании получить быстрый результат, могут потратить на весь материал 1 – 2 месяца и даже меньше. Ученики, по своей природе плохо чувствующие ритм, обычно задерживаются на некоторых фигурах до приобретения устойчивого навыка, и таким образом могут отстать от своих сверстников. Однако важно то, что работая по такой системе, каждый имеет возможность грамотно освоить ритм в максимально короткий для себя срок. 2 – 3 года целенаправленной работы должны внести полную ясность по отношению к ритму в умы наших учеников. Для этого и создана книга «Его Величество Ритм». В данный практикум не вошли шестьдесят четвертые длительности и группы особого ритмического деления (кроме триолей), а также сложные двух-, трёхголосные сочетания, требующие качественного навыка в счёте. Эти и другие сложные ритмические задачи рассматриваются в работе «Совершенство в Ритме».

В своей педагогической системе я использую практикум «Его Величество Ритм», как часть методики «Ручные пьесы», предваряя им изучение «Азбуки чтения нот». С самых первых встреч с преподавателем музыки, ученик начинает заниматься по книге «Его Величество Ритм». После прохождения первых двух частей, параллельно начинается освоение «Азбуки чтения нот». Такой тандем этих двух книг даёт быстрый и качественный результат в столь непростом для начинающего музыканта деле, как чтение нотного текста. Пособия выстроены и продуманы таким образом, что предоставляют учащемуся богатый систематический материал для поэтапного и максимально полного овладения нотной грамотой. Немаловажным фактором является и то, что занятия по данному материалу приводят ученика к умению самостоятельно разбираться в нотном тексте уже на втором-третьем году обучения. Столь быстрый, качественный и, в то же время, не требующий огромных усилий рост невозможен без специального, сконструированного в соответствии со стройной и ясной системой, обучающего нотного материала. Как раз такого рода дидактический нотный текст и представляют книги-практикумы «Его Величество Ритм» и «Азбука чтения нот» .