

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2»
г. о. Самара

Учебно-методическое пособие

*«Развитие чувства музыкального метроритма у обучающихся в
начальных классах инструментального отделения на основе
двигательно-моторных опор».*

Составил ПДО по классу гитары ДШИ № 2
Брагин Валентин Викторович

Самара 2021

Библия музыканта

*начинается словами:
"Вначале был ритм".
Г.Г.Нейгауз.*

Цель исследования: способы развития чувства музыкального метроритма у учеников начального звена обучения через систему двигательных-моторных упражнений и ритмических слогов.

Задачи:

1. Развивать и углублять представления учеников о метре и ритме в музыке.
2. Развивать координацию, четкость и ловкость телесных движений для постижения метроритма в музыке с целью наиболее точного воспроизведения музыкального материала.
3. Тренировать чувство ритма и музыкальные навыки учеников-инструменталистов.

1. Пояснительная записка (постановка проблемы)

Я преподаю инструмент (гитару) уже около 30 лет. За это время обратил внимание на то, как трудно ученикам начального звена дается точное исполнение пьес в предлагаемом темпе и ритме. Нередко они забывают, что значит размер в пьесе, который стоит после ключа. Забывают, как посчитать правильно ту или иную долю. И все приходится начинать с начала! Более того, я считаю, что и в классе фортепиано порой с ритмом изучаемых пьес обстоит дело не лучше. Ученики в лучшем случае за напевающим педагогом повторяют мелодию пьесы. Некоторые педагоги заставляют своих учеников прохлопывать ритм мелодии в пьесе. Но и это не решает всех «ритмических» проблем в образовании ученика. Выходя из кабинета, ученик напрочь забывает все ритмические «тонкости» изучаемого произведения.

Почему так происходит? Ответ может показаться кому-то неожиданным: потому что педагоги по каким-то необъяснимым для меня причинам пытаются объяснить ритм пьесы в отрыве от ее метра! Может быть, потому, что метр для педагогов - само собой разумеющееся явление и

на него не стоит обращать внимания. Но то, что для педагога яснее ясного, может быть очень непонятно ученику, тем более в начальных классах.

Чтобы разобраться в этом вопросе, для начала дадим определение ритма.

РИТМ – (от греч. Rhythmos – мерное течение) - чередование и соотношение музыкальных длительностей и акцентов. Каждое музыкальное произведение имеет свой ритм. Средством измерения и осознания Ритма является – метр. (А. Н. Должанский. Краткий музыкальный словарь.) [1, с.240]

Поскольку это определение ритма отсылает нас к метру, то дадим определение и ему. В том же словаре А.Н. Должанского читаем:

МЕТР – (от греч. metron – мера) – такой ритм, в котором все длительности одинаковы, а акценты одинаковой силы появляются через равные промежутки времени. Основным признаком, отличающим один М. от другого, является строение т а к т а, т.е. поворяющегося все время отрезка М., заключенного между двумя наиболее сильными акцентами. М. является м е р о й р и т м а, средством его измерения. Во время исполнения музыкального произведения можно отсчитывать все доли М. по тактам в уме или вслух или отмечать их движением головы, руки, ноги, корпуса, что помогает *постичь* (выделено мной) ритм исполняемого произведения. [1, с.168-170]

Юмор данной ситуации заключается в том, что определение *ритма* нас отсылает к *метру*. А в определении *метра* сказано, что «метр – такой ритм»... и далее по тексту. Но если от юмористической стороны рассматриваемого явления перейти к философской его стороне, то сразу все встает на свои места: ритм и метр это две диалектические противоположности (или стороны) одного явления в музыке, которое называется *метроритм*.

Теорию вопроса посмотрели. Теперь возникает проблема: а как работать с этим метроритмом, как его объяснить ученику?

Перейдем ко второй части нашего пособия.

2. Как объяснить проблему соотношения метра и ритма в музыке обучающимся в начальный период.

А) теоретическое вступление:

Разумеется, любящий теорию музыки педагог вначале попробует дать глубокое теоретическое объяснение данному явлению в музыке (см. выше). Но после того, как он это попытается сделать, ученик на следующем уроке либо будет упорно молчать, либо вообще больше никогда не появится на занятии у такого педагога.

Опытный педагог поступит иначе. Безусловно, он вначале должен рассказать о том, что ритму подчиняется вся вселенная: смена времен года, смена дня и ночи, тиканье часов, качание маятника, смена труда и отдыха и т.д. и т.п. После этого ученик должен понять, что слово *ритм* (в широком смысле) можно перевести на простой язык как **чередование**.

После этого необходимо подвести ученика к вопросу: а как ритм (чередование) проявляется в теле человека?

Ответ должен быть такой: чередование проявляет себя через дыхание: вдох-выдох, через сердцебиение: удар сердца-пауза, и даже через любые движения человеческого тела: сел-встал, поднял руку-опустил и просто прошагал и т.д.

После этого уже можно сделать вывод, что музыкальный ритм (в широком смысле слова) можно постигнуть при помощи телесных движений.

Для этого следует поиграть с детьми в различные ритмические игры.

Б) ритмическая игра с детьми:

В этой части необходимо перейти к ритмической игре с учеником.

Вначале следует сказать, что в музыке существуют не только понятие *ритма*, но и понятие *метра*. Их даже начинающему музыканту необходимо различать! Можно для того, чтобы разбудить воображение ребенка, показать вот такую картинку, где изображены два брата-близнеца, одного из которых аллегорически назовем Ритм, а другого Метр. Они как сказочные два брата из ларца – одинаковы с лица!

И задать детям вопрос: а кто из них, по-вашему, зовется Ритм, а кто Метр!? Выслушав ответы детей и их аргументацию, педагог должен им озвучить свое мнение по этому шутливому вопросу. Мальчик, который смотрит на землю, скорее всего может быть назван Метром, а мальчик, который смотрит в небеса – Ритмом. И предложит детям окончательно в этом вопросе разобраться в игре.

Игра. В игре могут участвовать 2-3 ученика. Педагог декламирует известную детскую потешку: «Андрей-воробей, не гоняй голубей» и предлагает всем присутствующим определить:

1. Сколько шагов в предлагаемой детской потешке? Педагог проговаривает потешку, ученик шагает, остальные загибая пальцы, считают шаги:

- Получилось восемь шагов! (Это – музыкальный метр)

2. Сколько в ней же хлопков в ладоши? Выбранный ученик прохлопывает слоги данной потешки сидя! Другие ученики считают хлопки:

- Получилось одиннадцать хлопков! (Это - музыкальный ритм)

Вопрос: почему одна и та же потешка потребовала 8 шагов и 11 хлопков?

Ответ: потому что *шагами* в музыке измеряется **Метр**, а *хлопками* – **Ритм!**

Ритм накладывается на метр и получается – музыка!

Андрей - во - робей! Не гоняй голубей!

Задание 3 А теперь давайте объединим шаги и хлопки. Это будут делать один ученик!

-Выбранный ученик выполняет задание.

Следует заметить, что это задание не всякий ученик начальных классов сможет выполнить! Поэтому слаженную работу метра и ритма может продемонстрировать сам педагог! При этом желательно пропевать (проговаривать) текст песни.

Если правильно прошагать метр и простучать ритм – даже на одной ноте получается музыка!

Вывод:

После данной игры педагог с учениками делают вывод, что метр желательно прошагивать, а ритм прохлопывать! Все это нужно делать одновременно. Пока ритм и метр не пройдут через тело человека, он никогда не постигнет этой важнейшей музыкальной категории! О том, что метроритм надо постигать через тело человека, написано в определении понятия метр у А. Н. Должанского: «Во время исполнения музыкального произведения можно отсчитывать все доли М. по тактам в уме или вслух или отмечать их движением *головы, руки, ноги, корпуса*, что помогает *постичь* (выделено мной) ритм исполняемого произведения.»

Таким образом, становится понятно, что *постижение* метроритма в музыке должно пройти через тело ученика!

Шаги - это музыкальный метр.

После того, как в результате игры мы приходим к такому выводу, мы должны вернуться к нотной записи детской песенки «Андрей-воробей» и расшифровать для детей, что значит размер $2/4$, который в ней указан. А он для ребенка должен значить только одно: в каждом такте можно сделать только два шага. Каждый шаг в метре – это и есть четвертная доля! (□□□□□□ -смотрите, как похожи две четвертных ноты на шагающие ноги человека). Это должно стоять на первом месте в постижении ребенком понятия – метр!

Только следом за этим можно рассказать о том, что четвертная нота имеет счет **1 – и** или **2 – и** в рассматриваемом нами размере. И вот это возможное дробление каждого шага на восьмые доли тоже можно проиллюстрировать в процессе прошагивания долей. Когда человек ставит новый шаг в движении, то это можно посчитать как **1** (раз). Далее он должен поднять другую ногу, чтобы сделать новый шаг и это надо посчитать как **и**. Так через движение тела ученик постигает: сколько длится четвертная нота или сочетающиеся с ней две восьмых.

Хлопки – это музыкальный ритм.

На этом этапе для всех учеников обязательно следующее упражнение. Ученик, прошагивая четвертные доли (метр), обязательно должен в каждый шаг вставить два хлопка ладошками (ритм). Для начинающих это непростое упражнение! Это упражнение нередко служит маркером для абсолютно непригодных для музыкального обучения детей, если они его не смогут сделать никогда. Правда, педагог не должен делать по этому поводу скороспелых выводов: поскольку ребенок просто еще не тренировался в этом смысле. Чтобы облегчить процесс вживания ученика в такого рода метроритмические упражнения, необходимо ему во всем помогать. Например, ученик может прошагивать четвертные доли (метр), а педагог прохлопывать восьмые доли, вставляя в каждый шаг по 2 хлопка (ритм). Потом они могут поменяться ролями. Но обязательно на конечном этапе освоения метроритма ученик легко должен соединять две составляющих этого упражнения в движении своего тела!

Только после этого детям можно зачитать определения ритма, например, у того же А. Н. Должанского (хотя много и других определений на эту тему)

РИТМ – (от греч. Rhythmos – мерное течение) - чередование и соотношение музыкальных длительностей и акцентов. Каждое музыкальное произведение имеет свой ритм. Средством измерения и осознания Ритма является – метр. (А. Н. Должанский. Краткий музыкальный словарь.)

И не важно, что они его полностью не запомнят – главное сделано и делается: метроритм проходит через тело ученика!

Здесь следует упомянуть о теории уровней построения движений Н. А. Бернштейна. Николай Александрович Бернштейн советский психофизиолог и физиолог, педагог, создатель нового направления исследований — физиологии активности, открыл механизм формирования двигательных навыков, уровней построения движений в норме и их коррекции при патологии. Ученый выделяет 5 уровней построения движений: А, В, С, D и Е. А - самый низкий и филогенетически самый древний. А – это уровень бессознательных и инстинктивных движений. «Последний, самый высокий - уровень Е. Это уровень интеллектуальных двигательных актов, в первую очередь речевых движений, движений письма, а также движения символической, или кодированной, речи - жестов глухонемых, азбуки Морзе и др. Движения этого уровня определяются не предметным, а отвлеченным, вербальным смыслом,» - пишет Гиппенрейтер Ю.Б., освещая основные положения теории Н.А. Бернштейна [2]

В случае метроритмических упражнений у учащихся пробуждаются все уровни построения телесных движений, о которых писал Н. А. Бернштейн, особенно когда они движения рук и ног сопровождают проговариванием ритмических слогов, о чем я напишу ниже.

3. Тренировочные упражнения по метроритму:

Вот одно из первых рекомендуемых упражнений в размере 2/4:

Де - лим - шаг

де – лим - шаг – прохлопать и проговорить

-это ритм

- это метр

Шаг - шаг

шаг - шаг - прошагивать

Это одно из первых самых простых упражнений для учеников. Однако, и оно на первых порах вызывает затруднения. В него тоже нужно «вживаться».

Можно давать разнообразные варианты такого упражнения.

Вот такой вариант (по ритму) **де-лим де-лим / шаг -шаг** и т.д.

Но обязательно ученик должен видеть, что он прошагивает и прохлопывает. Нужна и картинка, и движение тела ученика, и проговаривание ритма слогами. Чтобы все виды человеческой памяти работали! Иначе будет ежедневная долбежка счета 1 – и – 2 – и...на уроках и очень мало результата.

В подобных упражнениях я вместе со всем прочим настаиваю на произнесении учениками ритмических слогов. Это не моя придумка. Этой системе обучения метроритму уже много лет. Ее еще в XIX веке обосновал известный французский учитель музыки и пения. «Эме Пари — известный французский учитель музыки и пения середины XIX века, теоретик относительной системы воспитания слуха — привнес в систему обучения музыке ритмические слоги, создав «язык длительностей», - пишет Т. Енько в статье «Формирование относительной системы воспитания музыкального слуха.» М. ГМПИ им. Гнесиных, 1985 [3, стр. 18.]

О неэффективности простого арифметического счета при обучении начинающих музыкантов метроритму пишет и Татьяна Боровик: «Ученик считает: «раз-и-два-и-три-и-раз-и» и т.д., и видит свою задачу в том, чтобы извлекать звуки одновременно с названием соответствующей счетной единицы... При этом предполагается, что ритм получится сам собой, сам «сложится», если звуки будут правильно укладываться в эту отсчитываемую схему. Такой счет можно назвать арифметическим счетом. Он, безусловно, вреден, так как приучает ученика строить музыкальное движение не на основе чувства ритма, а на основе арифметического расчета. Для учеников со слабым чувством ритма применение этого приема (особенно в первый период музыкального обучения) может иметь губительные последствия для всего дальнейшего ритмического развития». [4, II]

К сказанному о ритмических слогах я могу добавить только то, что их надо еще прошагивать и прохлопывать!

Совокупность всех метроритмических движений ученика и одновременное произнесение вместе с ними ритмических слогов я и определяю как двигательно-моторную опору.

Очень эффективно освоение метроритма по таким карточкам:

Здесь также нужно озвучить карточку прошагивая метр (2/4), прохлопывая ритм и одновременно проговаривая. Хотя все это можно наслаивать в таком порядке: 1. Прошагивать метр. 2. Шагая, проговаривать слоги. 3. Шагая и проговаривая слоги, прохлопывать одновременно со слогами ритм. Только после этого ритм можно переносить на инструмент, играя какие-то первоначальные мелодии.

Ритмические трудности игры в ансамбле. Аргентинская народная песня «Плывет лодка».

9. ПЛЫВЕТ, ПЛЫВЕТ ЛОДКА
аргентинская народная песня

р и т м

Moderato

м е т р

В начальный период обучения у учеников, играющих первую партию в ансамбле, вызывает трудности точное воспроизведение мелодии по долям. Аргентинская народная песня «Плывет, плывет лодка» - пример такой относительно трудной мелодии для первоклассников. Если вторая партия мелодии это просто ее метр, разложенный по нотам аккорда, то ритм надо постигать через прохлопывание долей. Можно позволить ученику это делать сидя, поскольку ансамбли учат уже более подготовленные ученики (1 или уже 2 класса) и они могут изобразить шаги (метр) пьесы сидя, просто притопывая носком правой ноги (хотите левой). Притопывая метр, ученик старается прохлопать ритм хотя бы первой строки. Педагог ему помогает в этом, исправляя сразу ритмические ошибки. Потом это все переносится на игру мелодии.

Вывод:

Один из самых важных выводов по данной теме должен быть такой: обучение ритму и метру нужно начинать с освоения **четвертных долей** в

музыке! □□□□ - четвертные доли так похожи на шагающие ноги! Ребенку проще всего объяснить четвертную долю, связав ее с шагом. Один шаг равен одной четвертной ноте! Чего же проще?! И отсюда еще один шаг к объяснению того, что такое восьмая доля. Оказывается: в шаг можно вставить две восьмых ноты по счету **1 -и** или **2 – и**. Но сначала лучше использовать предложенное мной слоговое произношение для восьмых : **де – лим, де - лим**. Где на каждый слог идет восьмая нота. И не забывать прохлопывать четвертные и восьмые доли в ритме, при этом прошагивая метр четвертными долями.

Освоив в упражнениях и самой игре на инструменте четвертные и восьмые доли, можно переходить к более протяженным во времени нотам. То есть к **половинным** и **целым** долям! Это будет методически более верно, чем если бы мы сделали все наоборот. Для ученика станет небольшим открытием, что половинная нота для своего более протяженного звучания потребует в метре **два шага!** А целая нота – аж **четыре шага!**

Причем на инструментах с естественной педализацией звука для ученика постижение длинных нот требует больших умственных усилий. Поясняю. Например, духовик вынужден выдувать целую ноту до конца ее счета. То же и скрипач. Ученик ведет (*тащит – лучше сказать*) смычок до тех пор, пока не будет сыграна та же самая целая. Баянист разводит меха и прилагает мышечные усилия для того, чтобы целая нота у него пропела сполна. Здесь невооруженным глазом видна работа тела перечисленных инструменталистов для создания (*выпевания*) целой ноты!

А вот с гитаристами все сложнее. Гитара – педальный инструмент и это в данном случае затрудняет *постигание* юным гитаристом вообще длительностей и половинных и целых – в частности. Много ли юный гитарист вкладывает усилий тела для извлечения целой ноты!? Он ее не выдувает как духовик, не тащит смычок как скрипач, не разводит меха, как баянист. Струна на гитаре звучит сама без дополнительных телесных усилий ученика. Достаточно только ее толкнуть, щипнуть или просто задеть. Так работает гитарная педаль.

Как же гитаристу избавиться от «медвежьей услуги» своего любимого инструмента в освоении длительностей? То есть, когда гитара «сама» тянет ноту, без наших усилий... Во-первых, разумеется, необходимо пройти через весь ряд метроритмических упражнений, которые я предлагаю в этой статье. После этого можно сыграть на инструменте все полагающиеся длительности под счет, но на закрытых на грифе струнах. Следя за тем, чтобы ноты

(особенно половинная и целая) были дожаты левой рукой на грифе и не переставали звучать от того, что гитарист просто ослабил или снял палец с грифа. Здесь уже есть осмысление длительностей через указанную работу левой руки на грифе. И это осмысление вновь проходит через тело ученика, через правильную работу рук. Например, правая рука тоже не должна случайно заглушать длинные ноты.

В заключение темы хочу подчеркнуть, что в обучении метроритму необходима осмысленная доля синкретизма, который был у наших далеких предков на заре возникновения искусства. Вот определение синкретизма по словарю: «СИНКРЕТИЗМ — в широком смысле этого слова — нерасчлененность различных видов культурного творчества, свойственная ранним стадиям его развития. Чаще всего однако термин этот применяется к области искусства, к фактам исторического развития музыки, танца, драмы и поэзии. В определении А.Н.Веселовского С. — «сочетание ритмованных, оркестрических движений с песней-музыкой и элементами слова». [5]

Теперь самое время разобраться в трактовке аллегорической картины, на которой представлены два брата-близнеца: один из которых зовется Метр, а другой Ритм. Помните, педагог, открывая символический смысл изображения, сказал: «Мальчик, который смотрит на землю, скорее всего может быть назван Метром, а мальчик, который смотрит в небеса – Ритмом.» В свете наших дальнейших рассуждений стало понятно, что это не просто «красивые» слова, а слова, открывающие глубинное диалектическое противоречие между метром и ритмом в музыке.

Давайте еще раз присмотримся к метру. Метр - это пульсация, это биение, качание маятника, наконец, это шаги! Шагами можно изобразить любой музыкальный метр. Метр тяготеет к устойчивости, стабильности, повторяемости, соразмерности. Метр – это традиция, закон, незыблемость. Это созидание. Это что-то телесное. Но это и клетка, это несвобода! Нередко это догма. Это русло реки и ее берега. У метра такая же незыблемость, как у земли. Земля устойчива, а вокруг нее вертится все мироздание – так считали древние. И они в чем-то были правы. Вот почему взоры мальчика, символизирующего Метр, направлены на землю!

А что такое Ритм? Ритм – это прежде всего свобода! Это что-то духовное! Это новаторство, отрицание тирании метра, желание вырваться из клетки этого метра. Ритм - это сама вода, льющаяся, брызгающая и податливая. Но нередко это и разрушение, освобождение от догмы. Это постоянное желание изменения, превращения, освобождения, которое

воплощается в звуке, в мелодии. Поэтому мы можем сопровождать мелодию хлопками рук. А руки – это уже крылья, на которых можно улететь в мир музыкальной мечты! Вот почему взоры мальчика, символизирующего Ритм, направлены в небеса!

Как все это: метр и ритм, необходимость и свобода, традиция и новаторство, закон и фантазия отображается в музыке!? Это одному Богу только известно и еще немного Моцарту!

Нам же всем: и педагогам, и ученикам, и композиторам, и исполнителям, нужно стараться служить великому музыкальному искусству всей душой, всем сердцем и всем телом – только тогда мы достигнем высшей степени посвящения. И только тогда наши труды будут оценены по достоинству другими людьми. И только тогда другие люди придут к нам и смогут «отпить глоток свободы и бессмертия» из нашего неиссякаемого музыкального источника!

Л и т е р а т у р а

1. Должанский А.Н. Краткий музыкальный словарь. Издание пятое. Серия «Мир культуры, истории и философии» - СПб.: Издательство «Лань», 2000. – 448 с.
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию.
<https://kaza.com.ua/a250202-teoriya-urovnej-postroeniya.html>
3. Формирование относительной системы воспитания музыкального слуха: Лекция по курсу «Методика преподавания сольфеджио»: (Спец. № 17.00.02 «Музыковедение») / Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. - М.: ГМПИ, 1985. - 47 с.
4. РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА, II гл., Методика Татьяны Боровик. Основные направления <http://borovik.ucoz.ru/index/0-5>
5. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/4291/Синкретизм