

ЧУВСТВО РИТМА

КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Инновационные технологии развития чувства ритма

Т. П. Королева,

доцент кафедры музыкально-инструментальных дисциплин
БГПУ им. Максима Танка, кандидат педагогических наук

Каждый человек хочет быть успешным. Стремясь к оптимальной организации своего времени, люди пытаются наладить гармоничную периодичность собственных действий. Успешность во многом зависит от эффективности труда и отдыха. Потому важно научить человека искусству жить по определенным ритмам, согласовывать и регулировать скорости. Необходимо с раннего детства развивать в человеке чувство ритма как способность к самостоятельному осмыслению организации явлений, так как ритм – это упорядочение всех наших проявлений во времени и пространстве.

Проблема развития чувства ритма постоянно разрабатывается в музыковедческих и психологических исследованиях, в рамках музыкально-эстетических концепций, в педагогических системах и методиках музыкального воспитания. Тем не менее к настоящему времени возникла необходимость обоснования наиболее эффективных подходов к разработке и внедрению инновационных методик и технологий развития чувства ритма у человека – в семье, в школе, на работе, во время досуга.

Что такое чувство ритма?

Если говорить простым языком, то это – чувство движения, развития (организация жизни и искусства во времени), чувство упорядоченного движения во времени и пространстве. Недаром считается, что движение – это смысл жизни, а закон движения – ритм. Всякий ритм есть движение [5]. Это могут быть не только непосредственно двигательные процессы (движения механизмов, человека, животных, трудовые операционные движения, природные явления), но и опосредованные (движения мысли, эмоций, чувств). Чувство музыкального ритма имеет не только **моторную, но и эмоциональную** природу. Оно характеризуется Б. М. Тепловым как «способность активно переживать (отражать в движении) музыку и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность временного хода музыкального произведения» [7]. Природа музыкального ритма во многом

берет свое происхождение в эмоциональных переживаниях человека, в музыке используются ритмические аналоги эмоциональных состояний. Для удобства программирования и выделения определенных задач по развитию чувства ритма нам представляется перспективным использование в методиках обучения (конструирования, моделирования, восприятия музыки) разделения технологии на 2 главные составляющие: работа с ритмической матрицей; работа с ритмическим рисунком.

□ **Ритмическая матрица** (шаблон/канва/программа/строгая метрическая схема) – это совокупность 3–4 элементов, составляющих вместе коридор времени для музыки, также являясь ее частью. Другими словами – поток времени с запрограммированными особенностями, а именно: а) пульс – равномерное движение долями-шагами; б) акцентуация – периодичность чередования сильных и слабых долей, членение потока движения на повторяющиеся отрезки (такты) путем выделения сильной доли, что определяет размер такта как наименьшего отрезка; в) темп – скорость движения звукового потока; г) жанровые признаки музыкального произведения.

Матрица (шаблон) в музыкальном искусстве не только возможна, но и опережает по своим закономерностям операции программирования.

□ **Ритмический рисунок.** В нем отражается эмоционально-смысловой посыл ритма, продолжается игра времени, есть свои элементы (аспекты): а) ритмоинтонации; б) длительности звуков и пауз и их соотношения; в) ритмоформулы (ритмоблоки); г) ритмический рисунок мотива, фразы, предложения, в итоге – всего произведения.

Как развить чувство ритма?

Технология развития чувства ритма может выстраиваться пошагово, как это обычно практикуется в педагогических технологиях. Специальное изучение ритма (параллельно – развитие чувства ритма) может быть различным, но есть основные шаги, из которых – в любом порядке в зависимости от возраста и накопленного опыта – выстраивается определенная последовательность задач обучения (программа).

Вступление (прелюдия). Доброжелательная атмосфера, где чередуются совместные усилия и игра, повторяющиеся неоднократно упражнения и творчество создают положительную энергетику, притяжение знаний и опыта. Все определяет ЛИЧНОСТЬ педагога или родителя, который призван обеспечить максимальное развитие способностей своих подопечных.

Шаг 1. Задача – развить чувство пульсации, движения звукового потока долями. Соответствует задаче выработки ощущения одинаковых длительностей. Для обучения распознавания, чувствования, создания временных матриц для жизни ритма нужно иметь представление о шкалах его измерения. Время можно поделить на элементарные отрезки. В обыденной жизни ими являются секунды, у музыкантов время делится на доли, потому основной единицей пульсирования считается доля (ее можно представить как шаг или удар). Н. А. Бергер указывает, что на основе ассоциативной связи с ходьбой любой человек может услышать **«шаги»** в музыке или музыкальный пульс без проблем» [3]. Слушать и производить равномерные шаги, удары – серия первых ритмических упражнений. Также слушая любые пьесы, песни, стихи, танцевальную музыку, нужно «поймать», услышать их пульс и воспроизвести его при помощи различных приемов: ритмодекламации, простукивания, прохлопывания, прошагивания, дирижирования, пульсации на шумовых или ударных инструментах, мысленного представления равномерных ударов. Для большей ясности можно выбрать несколько простых стихов для ритмодекламации, например «Со-ро-ка, со-ро-ка, где бы-ла? Да-ле-ко», музыкальных произведений с одинаковой матрицей (пульсация четвертными, умеренный темп, такт составляют 2 или 4 доли). Например, размер 2/4 – несколько песен и танцев в жанре польки. Размер 4/4: Э. Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» и т. д. Затем можно найти по принципу контраста другой размер – 3/4 и организовать упражнения, основанные на трехдольности.

Начиная с выполнения первой задачи, далее в упражнениях можно использовать подручные средства – метроном, нотную запись, программы визуализации действий (например, смены темпов в музыкальном произведении).

Обычно метроном (механический инструмент или электронная программа) – прибор для измерения, установки эталонности равномерного

движения в различных скоростях (темпах) долями или тактами разного размера, а также для отсчета ритма с одновременной демонстрацией движений маятника. Инноватика здесь может заключаться в доступности программ в электронном виде в любое время, например, в современном мобильном телефоне (счет, слоговые системы, «подстукивание» преподавателем не исключаются). С успехом можно использовать метроном новой конструкции, похожий на игрушку, которую удобно держать в руке, или ноутбук, планшет, мобильный телефон с записанной электронной программой «Метроном» (режим доступа: <http://virartech.ru/flash-apps/metronome/index.php>). М. Чигинцев полагает: прежде чем учиться играть, петь, надо впустить пульсацию в себя, и это можно сделать через серию игр-упражнений с метрономом. Его видеоурок «А есть ли у вас чувство ритма?» убеждает в этом (режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=39nVAEWv_C4&feature=related. Дата доступа: 27.08.12).

В музыкальных группах функцию ритмической организации выполняет ударник, что можно обыграть (ролевая игра) в любом учебном коллективе.

Шаг 2. Задача – развить ощущение темпа, чувство смены скоростей. Подразумевается формирование способности различать, чувствовать, ровно «держат» в исполнении заданную скорость в любых своих действиях. Напомним, что темп – это скорость движения. Различают 3 группы темпов: медленные, умеренные, быстрые. В искусстве темп зависит от содержания и характера художественного произведения (танца, музыки, текста при чтении). Накопление жизненных впечатлений о разных темпах – основа понимания его сути. Стоит развивать в себе наблюдательность, чтобы проследить темпы любых жизненных явлений от скорости речи в различных эмоциональных состояниях до процессов труда: удары молота, стук колес отъезжающего поезда, операции конвейеров и т. д. Определенные эталонные темпов нужно сохранять в памяти. Детям нравятся перевоплощаться – нужно предоставить им возможность изображать в разных образах и соответственно темпах шаги, бег или танец. Воспитатели групп продленного дня, которые призваны следить за режимом дня детей, могут предложить ученикам вспомнить прошедший день и графически изобразить смену темпов в ходе дня. Кто-то уже утром без всякой раскачки начинает день с «presto» (быстро), а кому-то никак не преодолеть «adagio» (медленно).

В качестве инновационных методик также можно предложить на уроках музыки или на досуге такую форму работы, как слушание музыки по нотам. Нотные тексты небольших по объему произведений известных композиторов можно найти в интернете и распечатать на принтере нужное их количество, чтобы каждый ребенок имел ноты изучаемых произведений. Лучше всего начинать

с программных произведений, чтобы дети смогли сами прочесть название (пишется по центру), фамилию композитора (справа), заданный темп (слева над первой строчкой) и поупражняться исполнять движение долями в нужном темпе, а при переходе к следующему шагу – тактирование с выделением сильных долей.

Шаг 3. Задача – развить чувство ощущения размера и движения звукового потока музыки-ки тактами (такт – более крупная единица измерения музыкального времени, чем доля). Заключается в развитии ощущения чередования сильных (равномерно акцентированных) и слабых долей. Ощущение движения тактами, каждый из которых начинается с сильной доли, также специально тренируется, в чем помогает обычно различимый акцент на сильную долю. Последовательность «сильных» и «слабых» долей составляет музыкальный метр. Для тренировки дикции на занятиях по развитию речи очень полезно проговаривать слова по слогам с четким ударением: Ма-шень-ка, ва-зоч-ка, сол-ныш-ко, ду-доч-ка и т. д. Шаблоны присутствуют и здесь, надо в них разобраться. Банк ритмов на синтезаторах, электронных клавишах позволит слышать различия в разных ритмотактах. Компьютерные программы для сочинения музыки позволяют моделировать ритмическую основу определенного размера. Оптимальной методикой выступает игра аккомпанементов на детских музыкальных инструментах (в простых собственных аранжировках), в том числе чтение ритмических партитур, тактирование, дирижирование, движение под музыку и другие приемы. Обучать письменности с умением обозначать на бумаге сильные и слабые доли помогают игровые методики, в частности игра с ритмблоками по Карлу Орфу [1]. Таким несложным играм надо сначала обучать взрослых, чтобы они передавали этот интересный опыт детям. Для этого не нужно быть музыкантом, главное – понимать значение музыкальных игр для развития ребенка.

Шаг 4. Задача – развить чувство жанра. Предполагает обучение определению на слух сначала жанровых особенностей общих областей музыки – песни, танца, марша, затем их конкретизации (какой марш, какой танец, какая песня и др.). Способность различать по жанровым признакам произведение требует накопления музыкальных впечатлений о жанрах. Банк ритмов на синтезаторах, электронных клавишах в некоторой степени помогает решить проблему. В отдельных программах и системах музыкального воспитания предусматривается постепенное освоение каждого жанра по принципу от простого к сложному, к примеру, в системе Д. Б. Кабалевского.

Таким образом, первые 4 шага направлены на освоение учащимися ритмических матриц (шаблонов) музыкальных произведений и развитие у ребят соответствующих каждому выделенному элементу качеств. Четкость поставленных задач позволяет на выходе представлять всю работу как

один общий модуль с возможностью контроля. Смысл методических упражнений и тренингов: научить «читать» в нотном тексте и ритмических партитурах движение, понимать организацию музыки во времени, исполнять на слух и читать ритмические партитуры, сочинять, исполняя и записывая свои ритмы.

Следующие шаги (5–7) посвящены технологии развития ритмического рисунка музыкального произведения.

Шаг 5. Задача – развитие чувства постижения эмоционального смысла ритмоинтонаций. Ритм передает самые различные психические состояния человека, его чувства. Определить словами это довольно сложно, но можно найти сходные явления по темпо-ритму, применение слов «как будто», «словно» помогут найти образные сравнения. Во многом помогает раскрыть содержание ритмоинтонаций программность музыкальных произведений (бетховенская тема судьбы, тревожная барабанная дробь, праздничная призывная интонация, скороговорка, имитация плача и т. д.). **Пластическое интонирование** как процесс исполнительский (особенно для немусыкантов) является инновацией. Метод пластического интонирования получил развитие в методиках Вероники Коэн, Т. А. Боровик и др. Это выражение с помощью движений, пластики тела образного содержания произведений. Обязательным элементом современного урока в рамках здоровьесберегающих технологий являются так называемые физкультминутки, разминки, веселые минутки. Каждый учитель школы, какой бы предмет он ни вел, может освоить методики пластического интонирования и под песни, инструментальную музыку придумывать и предлагать ученикам выполнять разные движения.

Шаг 6. Задача – развитие быстрого, до автоматизма, распознавания и исполнения ритмоформул (ритмических блоков) в различных размерах, что особенно важно для творчества в поэзии, музыке, хореографии, архитектуре. Следует объяснить учащимся, что закономерности, отраженные в музыке, распространяются, как правило, на любую сферу жизни. Необходимо осознать и воспроизводить сочетания звуков в устойчивых формулах, комбинациях, где чередуются длинные и короткие звуки. Тренинги, упражнения на развитие чувства соотношения длительностей лучше начинать с «блоков», однотактовых построений в определенном размере (например, в двухдольном размере: две четвертные; четвертная и две восьмые; четыре восьмые; две восьмые и четвертная и т. д.). Вариации игры «ритмическое эхо» могут стать системой для занятий (эту игру также хорошо использовать как минутки отдыха на любом уроке). Конечно же, важно научить потом учеников записывать эти простые ритмоструктуры, сочинять из них фразы, предложения, читать ритмические партитуры. Импровизация и сочинение составляют основу понимания и запоминания ритмоформул.

Шаг 7. Задача – развитие способности постижения и исполнения ритмического рисунка мотивов, фраз, предложений. Ритмический рисунок мелодии отражает ее сущность. Напомним, что мелодия – одноголосно выраженная музыкальная мысль. Умение понять, запомнить, исполнить, узнать мелодию по ритмическому рисунку опять же требует специальной тренировки, как, например, в игре «Угадай песню по ритмическому рисунку». На ритмический рисунок знакомой песни можно научиться сочинять новую по звуковысотной линии мелодию. Задания на исполнение ритмического рисунка лучше повторять неоднократно, пока произведение не будет хорошо выучено. Как и в решении предыдущих задач, можно ритмический рисунок протанцевать, отстучать, прохлопать, сыграть на доступном по сложности инструменте. Параллельно тренируется

умение прочитать рисунок в нотном тексте. Система внеклассной работы предусматривает различные кружки, в том числе и музыкального направления. Будем надеяться, что руководителям таких кружков пригодятся наши рекомендации.

Рассмотренными семью шагами работа по воспитанию чувства ритма не исчерпывается, так как есть еще много явлений, требующих специальных шагов по изучению: агогика, полиритмия, специфические ритмические сложности (пунктир, синкопа и др.), стиливые особенности ритма.

Задача данной статьи – популяризировать знания о природе и проявлениях ритма и показать необходимость обновления арсенала имеющихся методик и технологий развития чувства ритма в семье и школе. Хорошо, если заботу об этом возьмут на себя родители, классные руководители, учителя-предметники, руководители кружков.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Баренбойм, Л. А.** Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа / Л. А. Баренбойм. – М.: Сов. композитор, 1978. – 367 с.
2. **Берак, О. Л.** О воспитании чувства ритма в меняющемся мире (Россия). Как преподавать сольфеджио в XXI веке / О. Л. Берак. – М.: Издательский дом «Классика XXI», 2006. – 224 с.
3. **Бергер, Н. А.** Сначала – ритм / Н. А. Бергер. – СПб.: Изд-во «Композитор», 2004. – 72 с.
4. **Жак-Далькроз, Э.** Ритм, его воспитательное значение для жизни и для искусства: 6 лекций / Э. Жак-Далькроз; пер. Н. Гнесиной. – М., 1922. – 120 с.
5. **Кирнарская, Д. К.** Музыкально-языковая способность как компонент музыкальной одаренности / Д. К. Кирнарская // Вопросы психологии. – 1989. – №2. – С. 47–57.
6. **Теплов, Б. М.** Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. – М.–Л.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1947. – 335 с.
7. **Цыпин, Г. М.** Обучение игре на фортепиано / Г. М. Цыпин. – М.: Просвещение, 1984. – 176 с.

«РАСТЕКАТЬСЯ МЫСЛИЮ ПО ДРЕВУ»: МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ КРЫЛАТОЙ ФРАЗЫ

Древний содержательный пласт «Слова о полку Игореве»

А. Ф. Рогалев,
профессор кафедры русского, общего и славянского языкознания
Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины,
доктор филологических наук

Язык самого знаменитого древнерусского литературного памятника подобен археологическому раскопу. За верхним семантическим слоем большинства образных, емких по своим культурно-лингвистическим ассоциациям выражений «Слова...» просматривается более глубокий и древний содержательный пласт. Видимые метафоры, казалось бы,