

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 010153 от 05.01.1997 г.

Владимир Михайлович Косовский
АЗБУКА РИТМА

Редактор Л. Фролова
Технич. редактор В. Дюбе
Худ. редактор И. Гороховский

Подписано в набор 13.09.2000 г. Подписано в печать 09.10.2000 г.
Формат 60x90/16. Гарнитура Times New Roman.

Бумага офсетная. Печать офсетная.
Объем печ. л. 1,0. Тираж 1000 экз. Изд. № 3839.

Санкт-Петербургский филиал ГП издательство «Музыка»
191123, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, 17

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии «Береста»
196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 28

В. Косовский

АЗБУКА РИТМА

Учебное пособие по нотной грамоте
для джазовых и рок-гитаристов

Санкт-Петербург • «Музыка»

Мне часто приходилось встречать хороших и даже очень хороших гитаристов, играющих сложнейшие пассажи, но не умеющих прочитать, а тем более записать нотами даже самый простой рифф. Некоторые из них гордились своим невежеством, но большинство все-таки хотело знать, как это делается. Им, страждущим, и посвящается это небольшое пособие.

В элементарной теории музыки, в школах игры на гитаре и других пособиях, касающихся изучения нотной грамоты, совершенно не уделяется внимание такому вопросу как синкопированная ритмика, а именно с этим связана все проблемы при чтении и записи нот. А в джазовой и рок музыке нет ни синкопированных ритмов. И именно этому посвящена «АЗБУКА РИТМА».

Идея этой работы сложилась в результате многолетнего преподавания игры на гитаре, и продуктивность ее методики получила многократное подтверждение. Ее можно рекомендовать как тем, кто только начинает или продолжает изучать чтение и запись нот, так и тем, кто уже все знает и учит других. И не обязательно гитаристам, а вообще всем музыкантам, играющим джаз и рок.

В. Косовский

ISBN - 5-85772-009-5

© Издательство «Музбас», 2000
© В.М. Косовский, 2000

1. СЕТКА ВРЕМЕНИ И ДВИЖЕНИЕ ПЛЕКТРА

А. Представьте себе равномерные щелчки маятника часов или метронома и повторяйте одновременно со щелчками четыре буквы: а b c d

сетка времени (щелчки метронома) • • • •
произносимые буквы а b c d а т. д.

Воображаемы (или это могут быть реальные, при наличии у вас метронома) щелчки и произносимые вами буквы образуют то, что мы называем сеткой времени.

В. В установленной вами сетке времени одновременно с произносимыми буквами ударяйте по какой-нибудь струне, чередуйте последовательно удары вниз (↑) и вверх (↓). При этом на буквы 'a' и 'c' удары всегда должны быть вниз, а на буквы 'b' и 'd' – всегда вверх.

движение пlectра
удары по струне
сетка времени

Внимательно следите за тем, чтобы сетка времени была ровной!

2. КВАРТОЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ТАКТЫ

А. Играйте как прежде, но теперь делайте удары на каждую букву 'a' несколько сильнее, чем на другие буквы

Прежде безразличная последовательность звуков теперь будет разделена на группы по четыре – квартольные группы.

В. Продолжайте играть, но теперь акценты на каждое нечетное время 'а' сделайте несколько сильнее, чем на четное

Прежде безразличная последовательность групп теперь будет разделена на такты, по две группы в каждом.

Такие акценты называются **метрическими**.

3. ПРОПУСК УДАРОВ

Сравните такие две группы:

В первой удары производятся на каждое движение пlectра: на 'а' – вниз, на 'б' – вверх, на 'с' – вниз, на 'д' – вверх. Во второй группе, где стоит знак паузы 'γ', то есть на время 'с', удар пlectра должен быть пропущен, но при этом сохраняется его движение вверх. Этот «холостой ход» пlectра нужен, чтобы сохранить сетку времени и чтобы следующий удар на время 'а' в новой группе пришелся вниз.

А. Сыграйте по две вторых группы в одном такте:

Б. Сыграйте в одном такте сначала первую, затем вторую группы:

С. Сыграйте в одном такте сначала вторую, затем первую группы:

4. 16 КВАРТОЛЬНЫХ ГРУПП

Такие пропуски ударов могут делаться в группе на любое время, и их может быть два, три и даже четыре (пустая группа). Всего таких вариантов – 16, вот весь их перечень:

1 a b c d	2 a b c *	3 a b * d	4 a * c d
5 a ***	6 a b **	7 a * c *	8 a ** d
9 * b c d	10 * c d	11 * b * d	12 * b c *
13 * b ***	14 * c *	15 * * d	16 ****

А. Поработайте с каждой из этих групп так, как было показано в п. 3 со 2-й группой. То есть возьмите, например, 3-ю группу и сыграйте:

– в одном такте две 3-х группы

– в одном такте 3-ю и 1-ю группы

– в одном такте 1-ю и 3-ю группы

Затем то же самое проделайте с 4-й, 5-й и так далее группами.

ОЧЕНЬ ВАЖНО при этом соблюдать следующие правила:

1. В любой группе всегда должно быть 4 движения пlectра (на 'а' – вниз, на 'б' – вверх, на 'с' – вниз, на 'д' – вверх). Движения с ударом по струне – γ и движения без удара (холостой ход) – τ.

Так что там, где идут кряду несколько пауз, плеクстр все равно сохраняет свое движение, и 16-ю (пустую) группу вы должны исполнять четырьмя холостыми ходами плеクстра.

2. Движения плеクстра должны быть очень ровными по времени, в честном соответствии с заданной частотой воображаемого (или реального) метронома – сеткой времени.

3. Страйгите метрические акценты – те, что определяют группы и такты как таковые (см. п. 2).

Вот практические рекомендации:

- выберите группу и запишите образец ее исполнения нотами;
- сыграйте его очень медленно (вне сетки времени), следя только за правильным распределением ударов и холостых ходов;
- сыграйте его медленно в сетке времени, ровно и без ошибок;
- постепенно ускоряя темп, доведите его до кондиции;
- и, наконец, сыграйте образец выразительно (с кайфом).

В. В предыдущем п. А вы оставляли образцы, объединяя в одном такте группы таблицы с 1-й группой. А теперь проделайте то же самое, объединяя их со 2-й, 3-й и так далее группами. То есть играйте образцы, объединяя в такте любые две группы из таблицы. Обязательно записывайте образцы и, исполняя их, соблюдайте указанные правила и рекомендации.

Вот несколько примеров, которые вы сколько угодно можете дополнять своими:

(2-я и 3-я группы)

(3-я и 2-я группы)

(2-я и 4-я группы)

(4-я и 2-я группы)

Объединяйте, записывая таким образом любую из любой группой таблицы.

5. РИТМИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Как вы уже могли заметить, объединение различных групп дает определенную, узнаваемую на слух, ритмическую фигуру. Такие фигуры могут быть заключены в одном, двух или более тактах. В одно-тактовых фигурах ритмический рисунок повторяется в каждом такте:

a c d b c d a c d b c d

В двух-тактовых фигурах ритмический рисунок повторяется в каждом двух тактах:

a c d b c d a c d b c d

Изучению одно-тактовых и двух-тактовых ритмических фигур вы должны уделить самое серьезное внимание. Составлять вы их можете как на каком-то одном звуке, так и на одном аккорде. При повторении фигуры звук (или аккорд) вы можете менять. Например, сыграйте фигуру: 1 раз на 4-й открытой струне, 1 раз на 5-й открытой, 1 раз на 6-й открытой, 1 раз на 5-й открытой и повторите весь цикл. Или сыграйте фигуру: 1 раз на аккорде "E", 1 раз на аккорде "Am" и так же весь цикл повторяйте.

6. СИНКОПЫ

В ритмических фигурах, составленных из квартовых групп, встречаются два таких момента, называемых:

- б-синкопа, когда после удара на время 'b' отсутствует удар на следующее за ним время 'c';
- д-синкопа, когда после удара на время 'd' отсутствует удар на следующее за ним время 'a' следующей группы.

Сразу же, например, две такие двух-тактовые фигуры:

(из групп 8, 8, 1, 7)

(из групп 3, 11, 1, 16)

В первой из них отсутствуют синкопы. Во второй – синкопы подчеркнуты акцентами (>).

Ритмические фигуры с синкопами более динамичны, и именно они во многом определяют характер джазовой и рок музыки.

А. Запишите нотами и разучите следующие ритмические фигуры, обращая особое внимание на синкопы:

1. Одно-тактовые из групп: (1, 9) (1, 10) (1, 11) (1, 12) (1, 13) (3, 9) (3, 10) (3, 11) (3, 12) (3, 13) (4, 9) (4, 10) (4, 11).

2. Двух-тактовые из групп: (7, 8, 11, 2) (8, 3, 11, 5) (3, 11, 4, 2) (1, 1, 9, 6). Дополните своими образцами.

7. ЗАТАКТЫ

Сыграйте такую двух-тактовую фигуру:

Играйте ее, повторяя циклически, как рифф. Обратите внимание на то, как вторая группа второго такта ('c d') связывается со следующим 'a' – началом всей фигуры, как бы вводя ее. Такие моменты называются за-тактами. Обычно это неполные такты, предваряющие какую-либо фигуру, с них часто начинается фигура:

8. АЗБУКА

Любую ритмическую фигуру мы можем синхронно прочитать по буквам, не пользуясь гитарой или каким-либо другим инструментом. Такие занятия можно проводить где угодно – в транспорте или на скучном собрании.

Вообразите ровную сетку времени, отсчитываемую метрономом, определите в ней метрические акценты тактов и групп, а затем произнесите (про себя или вслух) ударные буквы, пропуская безударные.

сетка времени: * * * * * * * *
 a b c d a b c d a b c d
произносим буквы: a * c * a ** d * b * d a ***

Любой ритмической фигуре однозначно соответствует определенная последовательность букв – ритмическое слово. И такие слова могут в значительной степени облегчить и ускорить достаточно сложный и долгий процесс овладения квартольной ритмикой – самой важной частью ритмики вообще. Их надо учить и запоминать. Ритмические слова, как и слова нашей речи, образуют фразы:

Не слы-шины в са-ду да-же шо-ро-хи
а б с д а с д а с а
Все здесь за-мер-ло до ут-ра
а б с д а с д а

Твердое знание ритмических слов даст вам возможность понимать ритмические фразы. Это особенно существенно для понимания синхронизированных ритмических построений.

9. АРИФМЕТИКА

А теперь займемся арифметикой или, если угодно, бухгалтерней. До сих пор мы пользовались только одной нотой J и соответствующей ей паузой ' J ', длительность которых считается равной $1/8$. Но в нотной записи применяются также ноты и паузы других длительностей:

	1/32	1/16	1/8	1/4	1/2	1 (целая)
нота	J	J	J	J	J	J
пауза	J	J	J	J	J	J

Если в установленной (метрономом) сетке времени принять длительность одной буквы равной $1/8$, – такую сетку будем называть **сеткой восьмых**, то в такой сетке нота или пауза, равная

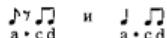
J						
J						
J						
J						

Существует еще правило, согласно которому точка, поставленная справа от ноты или паузы, увеличивает их длительность в полтора раза. И таким образом, нота J и пауза ' J ' будут занимать 3 буквы. Простая арифметика – сложение дробей.

Используя такие длительности нот и пауз, 16 квартольных групп могут быть представлены следующим образом:

Сравним запись одной и той же группы 4:

В обоих случаях звуки извлекаются в одно и то же время – это совершенно одинаковые ритмы, однако здесь имеется артикуляционное различие.

Первая запись предписывает: звук, взятый из 'a', выдержать до 'b'; от 'b' до 'c' выдержать паузу; затем играть на 'c' и на 'd'.

Во второй записи звук, взятый на 'a', должен быть выдержан до 'c' и затем так же играются звуки на 'c' и 'd'.

Сравните также группы 2 и 3 в этом списке и в таблице п. 4 – это также одинаковые ритмы, но имеющие различное произношение. Группа 5 может быть записана различными способами:

Здесь различие только в том, на сколько букв в сетке времени выдерживается звук, взятый из 'a'.

Точно также возможны различия в записях и других группах, но всегда квартольных групп будет только 16.

10. РАЗМЕР ТАКТА

Основное правило нотной записи состоит в том, что сетка времени должна быть разбита на группы, а группы объединены в такты. Группы, в принципе, могут быть какими угодно, но мы пока рассматриваем только квартольные, имеющие в сетке 4 места (буквы). Такты также могут содержать сколько угодно групп, но сейчас нас интересуют только такты из двух квартольных групп.

В сетке восьмых размер такого такта позволяет вместить 8 восьмых, 4 четверти, 2 половинных или 1 целую ноты или паузы. (Такие обозначения обычно ставятся в начале при ключе: 8/8, 4/4, 2/2 или С). Длительности нот и пауз могут использоваться в любых комбинациях, но только чтобы их общая сумма не выходила из размера такта, а в такте четко были разделены группы.

С этой целью, для продолжения длительности звука из одной группы в другую или из одного такта в другой, применяется лига (линия в виде дуги), как бы суммирующая длительности связанных ею звуков.

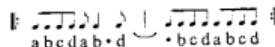
Например, следующая запись:

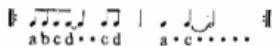

означает, что звук, взятый на 'd' в первой группе первого такта, должен быть выдержан до 'b' следующей группы (то есть 'a' ударять не надо). А звук на 'd' второго такта должен быть выдержан на время всей следующей группы.

Понятно, что если одна группа может быть представлена в различных вариантах записи, то ритмические фигуры, состоящие из нескольких групп, могут иметь во много раз большее число различных вариантов записи. Поэтому важно научиться выделять из любой записи ту ритмическую первооснову, которую она представляет, то есть четко представлять, из сочетания каких групп составлена данная фигура.

Вот примеры записи некоторых ритмических фигур. Разберите их, проиграйте на одном звуке или аккорде, прочтите синхронно по буквам.

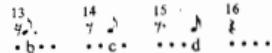
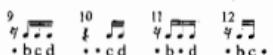
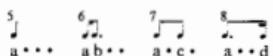
Присоедините к этим фигурам звукам, попереставляйте в тактах группы, запишите это нотами.

11. СЕТКА ШЕСТНАДЦАТЫХ

Если в установленной сетке времени длительность букв вы принята равной $1/16$, – такую сетку мы называем сеткой шестнадцатых, – то в такой сетке нота или пауза, равна:

$\text{— } \frac{1}{16}$	занимают 1 букву
$\text{— } \frac{1}{8}$	занимают 2 буквы
$\text{— } \frac{3}{16}$	занимают 3 буквы
$\text{— } \frac{1}{4}$	занимают 4 буквы (одну группу)

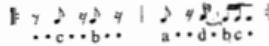
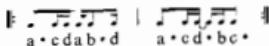
В сетке шестнадцатых 16 квартольных групп выглядят таким образом:

Здесь та же арифметика. Заметим, что и исполняются эти группы и фигуры, составленные из них, точно так же, как и в сетке восьмых. Что касается скорости – темпа, то она зависит – от скорости – частоты колебаний, – установленной на вашем воображаемом или реальном метрономе. При одинаковой скорости группы в сетке восьмых, шестнадцатых или любых других длительностей будут исполняться совершенно одинаково.

В размере $4/4$ в одном такте помещаются $16/16$, то есть 4 группы.

Двух-тактовые фигуры в сетке восьмых, в сетке шестнадцатых будут одно-тактовыми. Разберите и поиграйте следующие фигуры:

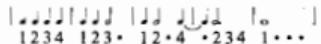
Поиграйте эти фигуры на одной ноте или со сменой нот, на одном аккорде или со сменой аккордов. Вы можете также играть их, сочиняя какие-то мелодии. Составляя их по два такта, играйте двух-тактовые образцы. Попереставляйте в тактах группы и так далее. Словом, позэкспериментируйте.

12. СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СЕТОК

В сетке шестнадцатых наименьшей учитываемой единицей времени является $1/16$ нота или пауза, в сетке восьмых – это $1/8$, а в сетке четвертей – соответственно четверть. Отсчет четвертей следует вести не группами и буквами, а тактами и цифрами. Здесь такие соотношения длительностей:

-	-	-	$1/4$,	занимают 1 цифру отсчета
-	-	-	$1/2$,	занимают 2 цифры
-	-	-	$3/4$,	занимают 3 цифры
-	-	-	целая,	занимают 4 цифры (один такт 4/4)

Например, сыграйте следующий образец, считая цифрами:

Здесь все очень просто, но так бывает лишь в ритмически самых примитивных мелодиях. В джазе и рок музыке мелодию можно прочитать по нотам (а тем более записать ее) только при умении ориентироваться в одновременном сочетании двух и, даже чаще, трех сеток. Наиболее обычны сочетания сеток: четвертей и восьмых или четвертей, восьмых и шестнадцатых. Вот как сочетаются три эти сетки:

сетка четвертей:	1	2	3	4
сетка восьмых:	a	b	c	d
сетка шестнадцатых:	a	b	c	d

А. Научитесь менять ориентировку, переходя из одной сетки в другую. Например, играйте в медленном темпе, ударяя на каждую цифру сетки четвертей по одному разу. Попробуйте счет цифр. А затем на каждую цифру ударяйте по два раза и почувствуйте счет букв и групп в сетке восьмых. Вернитесь снова в сетку четвертей, просто играя 'a' и 'c'.

Из сетки четвертей перейдите в сетку шестнадцатых, играя на каждую цифру по четыре удара. Вернитесь в сетку четвертей.

Точно также научитесь переходить из сетки восьмых в сетку шестнадцатых и обратно. И затем из любой сетки в любую.

В. После того как вы научитесь легко переходить из одной сетки в другую, можно приступить к исполнению двухшановых, а затем и трехшановых ритмических фигур.

Вот некоторые образцы:

|| 3 4
сетка 1/4: 12
сетка 1/8: * b c d
сетка 1/16: a b * d * c *

|| 3 4
сетка 1/4: 1
сетка 1/8: * b c d a b c
сетка 1/16: a b c d

|| 3 4
сетка 1/4:
сетка 1/8: * b c d * b d
сетка 1/16: * * d a b * d

Сколько угодно примеров вы найдете в песнях Битлз, Хендрикса, Клиントона и вообще в рок музыке и джазе. Посочиняйте также и сами.

Конечно, квартолытая ритмика, даже «многозатяжная», это не все, что должен знать джазовый и рок-музыкант, но это та основа, без которой невозможно двигаться дальше. Очень надеюсь, что это небольшое пособие сможет помочь вам в этом.

Желаю успеха!