

Kadorna Rev

КЛЮЧ

К ПРОЧТЕНИЮ

НОТНОГО ТЕКСТА

Kadora Rev

Ключ к прочтению нотного текста

«Издательство «Перо»

2022

УДК 780.616.432(075.8)
ББК 85.315.42я7

Rev K.

Ключ к прочтению нотного текста / К. Rev — «Издательство
«Перо», 2022

ISBN 978-5-00204-317-0

Книга знакомит с авторской методикой обучения чтению с листа начинающих пианистов. Ее суть заключается в новом подходе к соотношению нотной записи и фортепианной клавиатуры. Его освоение, предлагаемое автором в игровой и наглядной форме, позволит детям за достаточно короткий срок научиться с легкостью ориентироваться в музыкальном тексте и получить навык самостоятельной работы с произведениями для фортепиано. Методика прошла успешную апробацию при работе с детьми самого разного возраста. Издание адресовано преподавателям фортепиано, а также может быть использовано музыкантами-любителями для самостоятельного обучения. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 780.616.432(075.8)
ББК 85.315.42я7

ISBN 978-5-00204-317-0

© Rev K., 2022
© «Издательство «Перо», 2022

Содержание

Предисловие	6
Часть I. Нотный стан. Дешифрование или зеркальная симметрия	8
Тайнопись	8
Почему бы не изучить все октавы разом?	10
Ядро нотного стана и начало криптоанализа	11
Центр Вселенной	12
Деление территории	14
Зеркало между нотными станами или поиск ноты ДО	15
Ритм (небольшое, но важное отступление)	17
Поиск ноты ДО (продолжение)	19
ДО малой октавы и ДО второй октавы	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Kadora Rev

Ключ к прочтению нотного текста

© KadoraRev, 2022

* * *

*Хочу поблагодарить Мироздание и всех моих любимых и дорогих
сердцу людей в создании этой книги*

Предисловие

Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни...
А. С. Пушкин

Наверняка вы когда-нибудь задавались вопросом: почему дети, даже закончившие музыкальную школу, не умеют и не любят играть с листа произведения, не могут с легкостью прочесть нотный текст? Это действительно так трудно?

Часто ребёнок, обучающийся в музыкальной школе, склонен скорее повторить сыгранный учителем фрагмент, *скопировав* движение рук преподавателя по определенным клавишам вместо того, чтобы самостоятельно прочесть этот фрагмент по нотам.

Согласитесь, ребёнка можно понять. Люди всегда ищут простые пути достижения цели. И, если оценивать результаты общепринятого метода изучения нотной системы, можно прийти к выводу: читать с листа музыкальный текст слишком сложно, гораздо выгоднее не напрягать мозги, а просто скопировать чью-то игру: увидел – запомнил – сыграл.

Как известно, для того чтобы разрешить проблему, нужно сначала понять, в чём она заключается. В нашем случае задаться вопросом: а что вообще такое нотный текст?

Во-первых, ноты и другие знаки нотного письма – это зашифрованная музыка, то есть текст, который нуждается в дешифровке и распознавании. И если у детей возникают трудности при чтении фортепианной нотации, то очевидно, что именно с дешифровкой дело обстоит не просто.

Вы возразите: сложившаяся система обучения нотной грамоте работает. На ней воспитывалось столько поколений пианистов! Соглашусь: по этой системе обучались практически все, кто владеет навыком чтения фортепианной литературы. Но давайте скажем честно: музыканты-профессионалы с легкостью читают нотный текст только благодаря многочасовым тренировкам, наработанному большому опыту игры и чтения с листа.

Я же предлагаю вместо этого особый способ преобразования визуальных образов, из которых состоит нотный текст, в музыкальные звуки. Кроме того, этот способ также позволяет быстро понять логику соотнесения нотной записи и фортепианной клавиатуры. Освоив его, даже начинающий пианист сможет разобрать множество произведений фортепианной литературы за достаточно короткий срок.

Волшебных пилюль, как известно, не бывает. В любом случае для развития навыка чтения с листа придётся найти время, приложить усилия, максимально активизировать аналитическое мышление. Так устроен механизм нашего головного мозга¹. Однако благодаря книге, которую вы держите в руках, затраченное время будет исчисляться не годами, а днями.

Мой метод апробирован и имеет отличные результаты. Дети начинают самостоятельно читать с листа, свободно ориентируясь во всём диапазоне фортепианной клавиатуры, уже в первое полугодие своей учебы. Это значительно облегчает жизнь и преподавателю, и ученику в последующие годы обучения в музыкальной школе.

Я считаю, что приобретение навыка грамотного чтения нотного текста настолько важно для начинающего музыканта, что не боюсь уделять развитию этого навыка довольно много времени именно на начальном этапе обучения. Здесь я соглашусь с высказыванием Авраама Линкольна: «Если бы у меня было восемь часов на то, чтобы срубить дерево, я потратил бы шесть часов на то, чтобы наточить топор». Наточить топор в нашем случае – научиться читать нотную запись музыкального произведения, сразу же отыскивая нужные клавиши на фортепиано.

¹ Более подробно о процессах работы головного мозга во время тренировок можно узнать, прочитав книги Даниела Койла «Код таланта. Гениями не рождаются. Ими становятся» и «Талант ни при чём!» Джеффа Колвина.

Затратить на это первые полгода-год гораздо эффективнее, чем «рубить дерево» ржавым инструментом бесконечно долго, мучаясь при разборе каждого нового произведения. Получение необходимых навыков на самом раннем этапе окупится с лихвой, ведь в последующие месяцы и годы не нужно будет бесконечно долго «разбирать» нотный текст, зато появится время на куда более интересные вещи – занятия агогикой, фразировкой, туше и т. п. Более того, новая методика даёт возможность не разбивать процесс работы над произведением на два этапа – разбор и выразительное исполнение, а объединить их уже в первый год обучения в фортепианном классе.

Так как же быстро научиться бегло читать с листа? Как научиться переводить зашифрованное сообщение, сделать из него «открытый», звучащий музыкальный текст?

Ключ к разгадке вы держите в руках. Уверена, эта книга полностью изменит ваше представление о чтении нотного текста, а благодаря моей методике обучения сам процесс разучивания фортепианных произведений не только перестанет быть мучительным, но и доставит удовольствие начинающему пианисту.

Книга состоит из трёх частей и нотного приложения.

В первой части предлагается по-новому посмотреть на соотношение нотного стана и клавиатуры. Во второй части рассказывается о специальных нотах-ориентирах для быстрого нахождения нужных клавиш. А в третьей раскрыт метод скорочтения с листа благодаря узнаванию некоторых шаблонов нотной записи.

Необходимо добавить, что игра на фортепиано – процесс двигательный, моторный, технический. Вопросы постановки рук многогранно и глубоко освещены в методической литературе – они не будут здесь затронуты. Предполагается, что преподаватель фортепиано владеет методикой постановки рук. Глубокая работа над изучением ритма также не освещается. В примерах используются простые ритмические рисунки для того, чтобы сконцентрироваться на проблеме соотношения нотного знака и клавиатуры.

Главная задача этой книги – научить пользоваться методом рационального чтения нотной записи. Побочным эффектом этого обучения непременно окажется развитие аналитического мышления юного музыканта.

Итак, начнём...

Часть I. Нотный стан. Дешифрование или зеркальная симметрия

Тайнопись

Давайте сейчас отвлечёмся от музыки и обратимся к искусству тайнописи. Для чего? Я уже говорила, что нотный текст – это зашифрованное сообщение, которое нуждается в правильном дешифровании. Сначала разберемся, к какому виду закодированных текстов оно относится.

Существует два вида шифрования – стеганография и криптография. В древности, чтобы спрятать само послание, укрыв его от посторонних глаз, пользовались стеганографией (буквально – «скрытое сообщение» от греческих слов *στεγανός* – «покрытый» и *γράφω* – «писать»). Например, письма скрывали под воском, писали на бумаге молоком, луком и другими «чернилами», которые проявлялись при нагреве бумаги. В древнем Китае писали сообщения на тонкой шёлковой ткани, которую затем сворачивали в крохотный шарик и покрывали воском, после чего посланец проглатывал этот восковой шарик. Таким способом защищали наличие самого послания, но не его текст. И, поскольку способ был ненадёжным, стала развиваться криптография (от греческого слова *κρυπτός*, означающего «тайный»), для того чтобы скрыть смысл сообщения². Безусловно, нотная запись – это тайный текст, своего рода зашифрованное сообщение, и очевидно, что фортепианная нотация представляет собой разновидность криптографии.

Представим себе процесс обмена сообщениями в виде такой схемы (рис. 1).

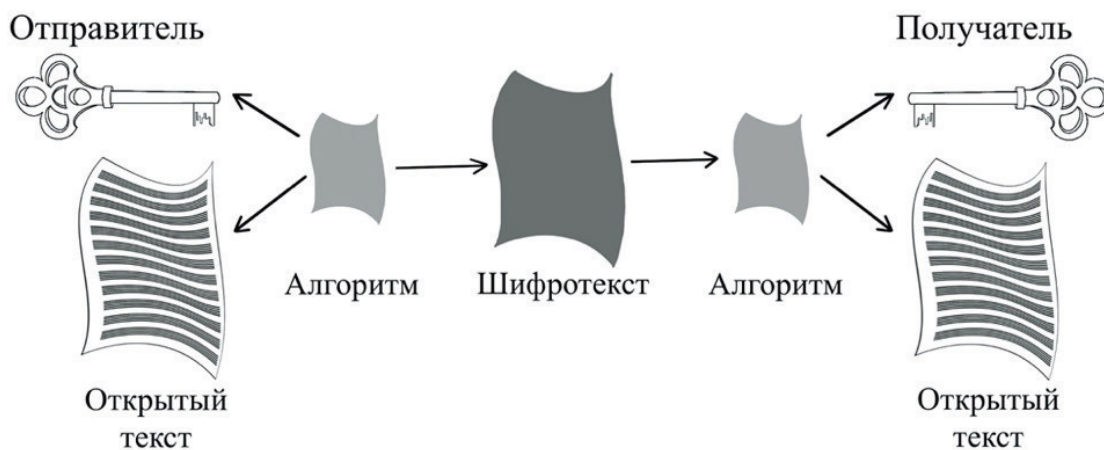

Рис. 1

А теперь, внимательно посмотрев на эту схему, вообразим, что тот, кто создал музыку, то есть, композитор – это *отправитель*. Его сочинение – это открытый текст, который он впоследствии зашифровал, то есть, записал нотными знаками, поскольку владел *ключом* – определенным способом или алгоритмом перевода звучащей музыки в письменный текст. Следовательно, для того чтобы *получатель*, в нашем случае – пианист, смог прочесть послание, ему

² Более подробно в книге Саймона Сингха «Книга шифров. Тайная история шифров и их расшифровки».

нужно проделать обратную операцию – преобразовать нотные знаки в звуки. А для этого необходимо обладать правильным алгоритмом для дешифровки нотного текста, подобрать верный ключ.

Почему бы не изучить все октавы разом?

Прежде чем поделиться с вами секретами расшифровки нотной записи, хочу остановиться на одной немаловажной вещи. Вы никогда не спрашивали себя, почему детей на первом этапе знакомят не со всей клавиатурой в её нотном выражении, а только с небольшой её частью – первой октавой, находящейся в центральной части клавиатуры? Чтение нот и игра на клавиатуре преимущественно в первой октаве пропагандируются во всех книгах по начальному периоду обучения. Если вы преподаватель фортепиано, ученик музыкальной школы или просто любитель фортепианной игры, знакомый с элементарной нотной грамотой, то задайте себе вопрос: как выглядят ноты фортепианных произведений? Какой образ нотного стана вы видите чаще всего? (рис. 2)

Рис. 2

Ручаюсь, что из всех предложенных здесь вариантов вы наверняка выберете тот, что помещён под буквой Г.

Однако в начальной литературе для фортепиано наиболее часто используется вариант А (заметьте, во «взрослой» музыкальной литературе он употребляется крайне редко). Но почему бы сразу не научить ребёнка уметь читать вариант Г, а потом уже знакомить с более редкими явлениями в нотной записи?

Например, чтобы научиться читать литературный текст, мы учим весь алфавит, а не какую-то его часть! Представьте себе такую картину: ученик школы в середине учебного года, доучив наконец-то первую половину алфавита, восклицает: «Что, ещё и вторая половина есть?! И буква Ю, и твердый знак – ужас какой-то!» Зная только часть алфавита, невозможно прочесть ни одну книгу.

А вот от учащихся музыкальной школы вполне можно услышать: «Как, мне ещё и в басовом ключе играть?» А ведь в подчинении басового ключа находится добрая половина клавиатуры! И вот оказывается, что ноты там расположены совсем не так, как в скрипичном ключе! Ученик решает: «Всё! Скучно и неинтересно!»

Выучив скрипичный ключ и встав перед необходимостью читать ноты в басовом, многие прибегают к старому «дедовскому» способу: подстраивают сверху терцию и таким образом вычисляют ноты. Признаюсь, сама в детстве пользовалась такой системой, но со временем поняла, насколько велик её недостаток. Таким способом можно вычислить только ноту; всего-навсего её название, но не местоположение на клавиатуре.

Своих учеников я с первого же урока учу читать сразу два нотных ключа – скрипичный и басовый. Расскажу, как это мне удаётся.

Ядро нотного стана и начало криптоанализа

Для того чтобы подобрать правильный **ключ** к нотной записи, необходимо разобраться, где находится её центр – **замочная скважина**. Таким центром является нота ДО первой октавы, которая одинаково часто записывается и в басовом, и в скрипичной ключе.

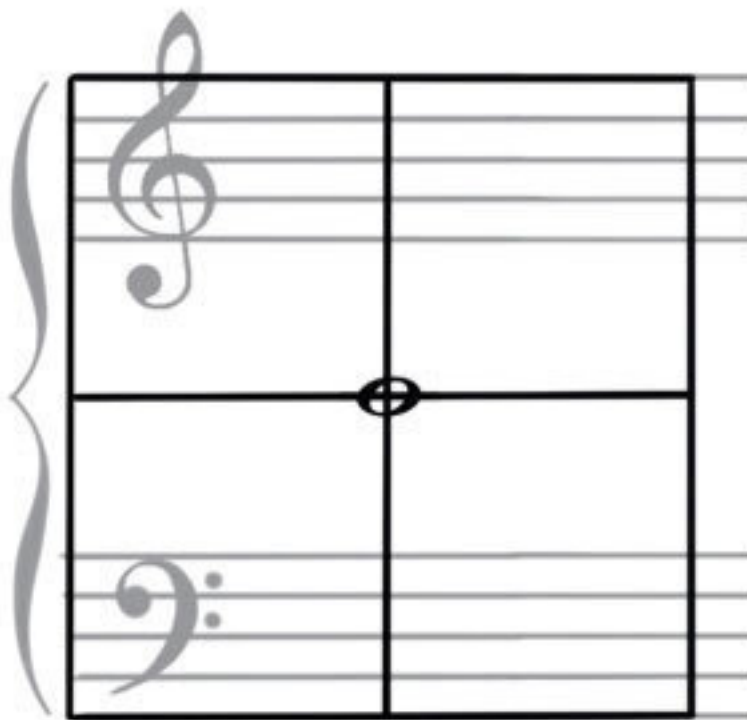

Рис. 3

Давайте представим обычную фортепианную систему – два нотных стана, объединенных акколадой, выделим в ней геометрический центр и впишем в него нотный знак ДО (рис. 3).

В самом деле, эта нота – своеобразный нотографический центр: с неё начинается зеркальное деление клавиатуры³. Да-да, именно зеркальное, о чем речь пойдет чуть позже.

³ Точности ради отмечу, что современная фортепианная клавиатура содержит 88 клавиш, и её геометрическим центром является клавиша ми первой октавы. Однако она никак не может претендовать на исключительные права ноты ДО первой октавы и клавиши, ей соответствующей.

Центр Вселенной

Так сложилась историческая практика нотописи, что два фортепианных нотоносца (скрипичный и басовый) отделены друг от друга значительным расстоянием. Но давайте условимся: между нотными станами будет проходить только **одна линия** – линия ноты ДО, как это показано на следующем рисунке (рис. 4).

Рис. 4

Теперь давайте уберём эту несуществующую линию, оставив только маленький ее кусочек для нотной головки. Получится вот так (рис. 5):

Рис. 5

На первый взгляд всё выглядит как обычно. Однако, по правилам нотной графики расстояние между нотными станами должно быть шире. Отодвигаясь друг от друга, нотные станы превращают одну ноту в две: одинаковые по написанию, но относящиеся к разным ключам – скрипичному и басовому (рис. 6).

Рис. 6

Процесс раздвижения нотных станов можно сделать максимально наглядным при помощи трансформера⁴, соединив его по пунктирным линиям (рис. 7).

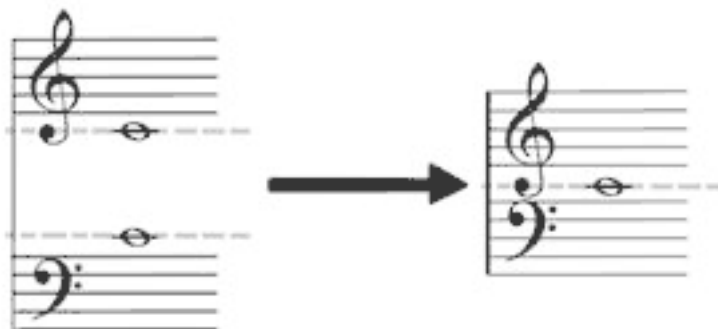

Рис. 7

Невзирая ни на какие расстояния между нотными станами, нота ДО и в скрипичном, и в басовом ключах – это **одна и та же клавиша** на фортепианной клавиатуре. На уроке ребёнку эту клавишу можно отметить, например, положив на неё карандаш (рис. 8).

Рис. 8

⁴ Оригинал этого трансформера можно найти на первых страницах нотного Приложения.

Деление территории

Теперь необходимо объяснить ребёнку, что у клавиши ДО первой октавы есть еще одна важная роль: она разделяет две части клавиатуры. Правая часть нотируется в скрипичном ключе или, проще говоря, за неё отвечает скрипичный ключ; тогда как звуки левой половины клавиатуры записываются в ключе басовом (рис. 9).

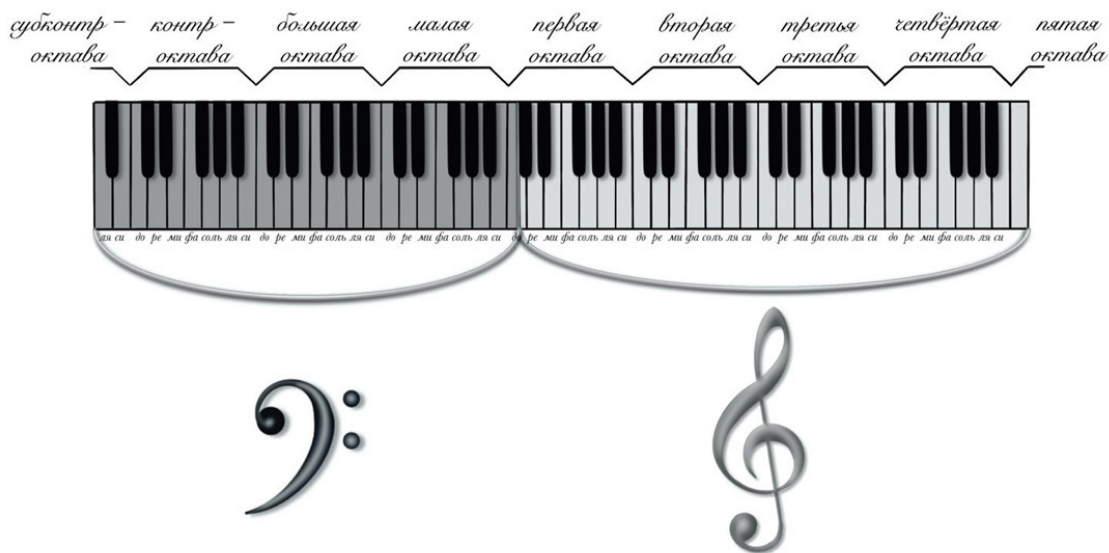

Рис. 9

Левая, басовая часть клавиатуры – царство левой руки; правая рука владеет правой частью, нотация которой, как правило, записывается в скрипичном ключе⁵.

⁵ Иное дело – игра на одном фортепиано в четыре руки: тогда обе руки пианиста, играющего II партию, связаны с басовым ключом, а правая и левая руки исполнителя I партии – со скрипичным ключом.

Зеркало между нотными станами или поиск ноты ДО

Уделите особое внимание этой ноте ДО первой октавы, играя пьесы-упражнения «В пещере» (рис. 10) и «Барабанчик» (рис. 11). Они предназначены именно для отработки навыка нахождения на клавиатуре звука ДО при написании его в разных ключах.

Фрагмент пьесы «В пещере»

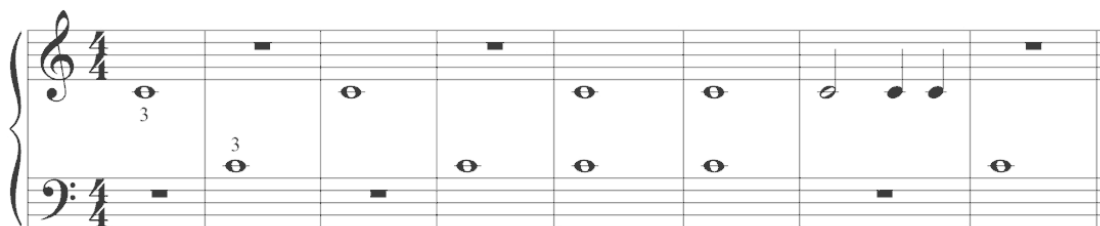

Рис. 10

Фрагмент пьесы «Барабанчик»

Рис. 11

Для того чтобы грамотно читать нотный текст, нужно научиться визуально размещать написанные в разных ключах ноты ДО первой октавы на воображаемой центральной линии. Благодаря примеру (рис. 12), размещенному перед пьесой «Барабанчик», ребёнок может увидеть, что это одна и та же клавиша. Нотные станы здесь специально приближены друг к другу. Фрагмент, написанный таким образом, подготавливает ребёнка к грамотному прочтению самого произведения.

Рис. 12

Я думаю, это очень важное упражнение, поскольку дети редко правильно читают ДО первой октавы, изображённую в басовом ключе, и далеко не всегда находят её на клавиатуре. Пусть вас и вашего ученика не смущает, что в этой и последующих пьесах (см. Приложение) необходимо играть одну клавишу двумя руками, как, например, в 5-м и 6-м тактах пьески «В пещере». Следует объяснить ребёнку, что подобные случаи встречаются в художественной

фортепианной литературе. Правда, тогда одна из совпадающих нот заключается в скобки, но играют ее при этом либо правой, либо левой рукой.

Ритм (небольшое, но важное отступление)

Для многих пьес Приложения я выбрала самый простой ритм. Но и простые ритмические построения следует объяснить начинающему ученику.

Я постоянно пользуюсь на уроке методом мнемотехники (от греч. «искусство запоминания»). Мнемотехника – это совокупность различных приёмов, которые позволяют легче запоминать большие объёмы информации.

Один из таких приёмов – преобразование абстрактных символов в яркие зрительные образы, то есть перекодирование информации. Это помогает перевести изучаемые сведения в долговременную память ребёнка, облегчив ему запоминание. Я предлагаю чаще пользоваться таким приёмом на уроках для решения любых задач на запоминание абстрактной информации. Что немаловажно: работая таким способом, вы заметите, что объём внимания ребёнка на уроке в эти моменты многократно увеличивается, и он с лёгкостью и надолго запоминает преподнесённую информацию.

В данном случае **абстрактные символы** – это общепринятые написания длительностей, а **яркий зрительный образ** – это представление длительностей, например, в виде военных человечков.

Целая длительность предстанет в виде генерала (рис. 13), которого охраняют четыре солдата – четыре четвертные ноты.

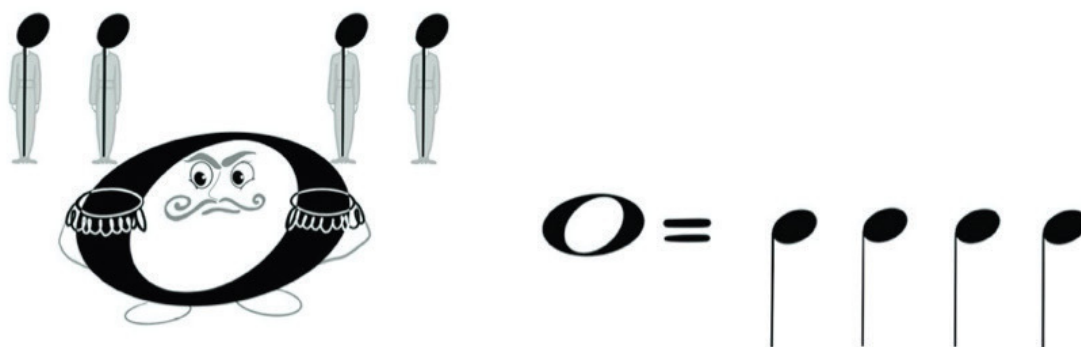

Рис. 13

Половинная длительность – офицер (рис. 14), который имеет охрану из двух солдат (двух четвертных нот).

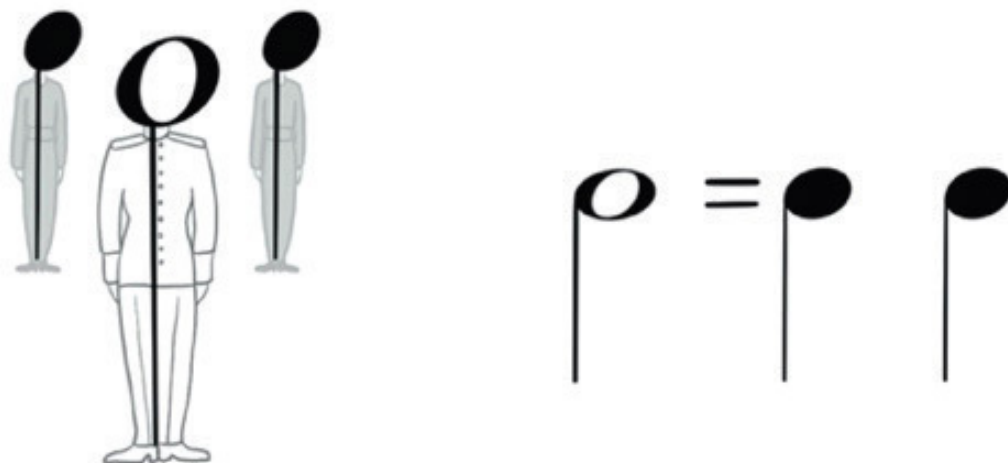

Рис. 14

Соответственно, четверть и есть один солдат (рис. 15).

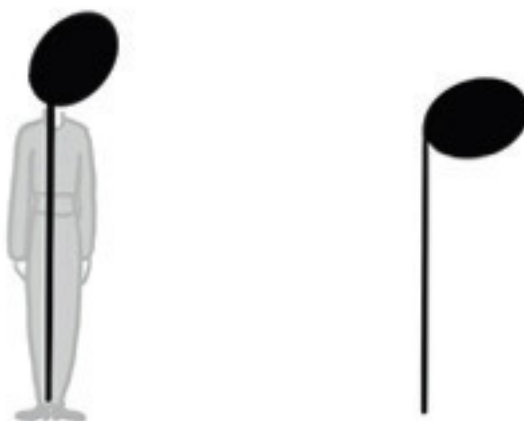

Рис. 15

Благодаря таким картинкам ребёнку легче понять, почему при виде целой длительности (генерала) ему нужно считать до четырёх, при виде половинной длительности (офицера) – до двух, а четверть считать, как отдельную единицу.

Хочу обратить ваше внимание на то, что недостаточно просто отсчитывать ритм ровно и четко. Делать это нужно с выразительностью рассказчика, чтобы было понятно, какой смысл вкладывается в тот или иной ритм. В дальнейшем у юного пианиста это действие будет переходить в осмысленное ведение фразы, в выразительную динамику при исполнении произведения⁶.

⁶ Для изучения ритма советую воспользоваться таким известным пособием, как «Одноголосное сольфеджио» Б. Калмыкова и Г. Фридкина, или «Сборником упражнений и этюдов для малого барабана» составителя С. Ветрова, учебным пособием «Школа ритма» О. Берак, которые изобилуют различными ритмическими фигурами. Можно использовать и другие сборники на ваше усмотрение.

Поиск ноты ДО (продолжение)

Одновременно необходимо тренировать навык записи ноты ДО в разных ключах, акцентируя внимание ученика на том, что эта нота находится **внутри** пространства, разделяющего нотные станы, а не за его пределами. Можно представить ноты ДО первой октавы в виде межпланетных кораблей, летающих **между** нотными станами (рис. 16).

Рис. 16

Разумеется, возможны и другие образные сравнения – подключайте своё воображение и фантазию ребёнка, с которым вы занимаетесь.

При этом необходимо обратить внимание ученика на то, что ноты, похожие по написанию на ДО, но начертанные с внешней стороны нотных станов, являются другими нотами и, стало быть, играют по-другому.

Разобраться в этом поможет упражнение в нотном Приложении «Не играй, а угадай. Где нотки ДО 1-й октавы⁷» (их нужно обвести карандашом). Это упражнение не нужно играть, оно выполняется только письменно (рис. 17).

⁷ В запоминании октав при помощи мнемотехники рекомендую дать посмотреть ученику видео на канале KadoraRev «Звукоряд» пройдя по ссылке: https://youtu.be/aIH5KA_FocI

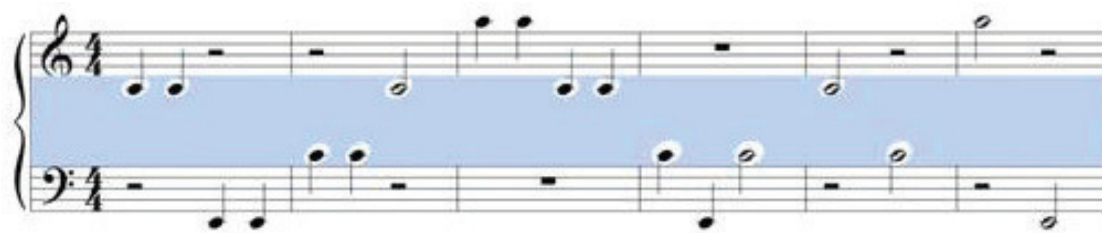

Рис. 17

ДО малой октавы и ДО второй октавы

Теперь попробуем представить нотные станы в виде струн на грифе некоего инструмента и развернем этот гриф перпендикулярно клавиатуре. Отметим центральное положение ноты ДО первой октавы на нотном стане и мысленно соединим её с соответствующей клавишей. То же самое сделаем с нотами ДО малой октавы и ДО второй октавы (рис. 18).

Рис. 18

Так мы увидим идеальную зеркальную симметрию в нотной графике и точную связь начертания нот с их положением на фортепианной клавиатуре. Это хорошо видно и при обычном расположении фортепианной системы: ноты ДО малой и второй октав записываются во втором промежутке между линиями нотного стана, только на верхнем нотоносце это второй промежуток сверху, а на нижнем – снизу (рис. 19).

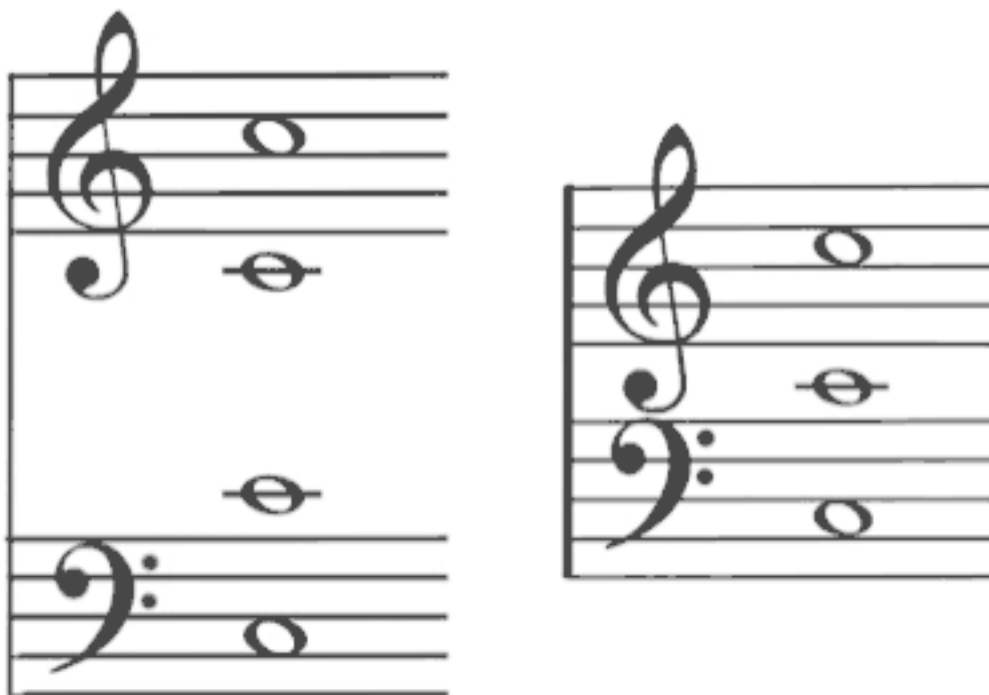

Рис. 19

На занятии старайтесь сосредоточить внимание ребёнка не только на нотной записи, но и на расположении этих нот на клавиатуре. При объяснении для наглядности разложите на этих клавишах карандаши (рис. 18).

Обычно детям нелегко удаётся запомнить написание ДО малой и второй октавы. Чтобы исключить ошибки, необходимо пройти с ребёнком упражнения на узнавание этих нот.

Для более быстрого нахождения нот на клавиатуре предлагаю снова задействовать мнемотехнику, представляя ноты в виде картинок. Это упражнение требует особого внимания, поэтому не поленитесь, сделайте его вместе с ребёнком, порисуйте. Чтобы ребёнок твёрдо запомнил расположение обсуждаемых нот, можно добавить выразительный графический элемент, например, в виде треугольника-шляпки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.