

Только ритмы

Музыка и время. Ритм, метр, имитация – основы музыкального языка. Древние ударные. Простейшие (чётный и нечётный) ритмы. Представление о длительности и метре (темпе). Градации метра. Отображение чётного и нечётного ритма.

По некоторым признакам элементы музыки – звукового процесса, связанного определённой зависимостью со временем – сопутствуют человеку с доисторических времён, с тех пор, когда речи как таковой ещё не существовало. Древний человек освоил ритмический язык, ибо всё вокруг подчинялось своему ритму: жизнь и смерть, смена времён года, восходы и заходы солнца и луны, биение сердца, падение дождевых капель... Ритмический язык, быть может, сопоставим с азбукой Морзе, что использовалась задолго до появления, скажем, мобильного телефона. Наши далёкие предки, без сомнения, могли произносить какие-то звуки, имитировали звуки природы. Подражание, имитация в сочетании с ритмической основой делали передаваемую информацию более яркой, образной, достоверной, что в конце концов привело к появлению речи. Иначе говоря, у речи и музыки общие корни – имитация и ритм.

Так ли это? Необходимо разобраться!

Начнём, пожалуй, с ритма. Самые простые, известные каждому начинающему музыканту элементы ритмического языка – это двухдольный и трёхдольный ритмы, или, как их ещё называют, чётный и нечётный ритмы. В современной музыкальной системе они представляются так называемыми размерами, длительность которых соответственно две и три четверти. Мы будем совершенно правы в предположении, что четверть – это некая привычная (средняя, традиционная) единица измерения длительности. Если всё это, на ваш взгляд, слишком абстрактно, сложно, то давайте попробуем проиллюстрировать наши соображения графикой и простыми примерами.

Это и есть четвертная нота:

Соединяя две четверти, получим "половинку":

А соединив четыре четверти или две половинки, получим "целую":

Этой нехитрой арифметикой начинающие музыканты овладевают к пяти-шести годам. Именно поэтому при изучении простых дробей в школе (через пять-шесть лет) им не приходится переводить такое огромное количество яблок и сладостей. Но если вы чувствуете необходимость воспользоваться яблоками или тортом, поделив их на четверти и половинки, сделайте это. Заодно можно и подкрепиться. А что если нам потребуется нота короче четверти? Или длиннее четверти, но короче половинки? Как быть? Со временем мы решим и эту проблему. Но проявим терпение, ведь человечеству потребовалось для этого около тысячи лет...

Итак, ритм – это характер следования сигналов друг за другом. Метр, или темп, – скорость передачи сигналов, или количество сигналов, передаваемых в единицу времени, например за одну минуту.

Наши скромные приобретения покажутся нам куда дороже, если с высоты современных знаний мы сумеем оценить весь грандиозный опыт, выстраданный нашими предшественниками в создании той универсальной коммуникационной системы, сущность которой составляют ритм и метр.

Сегодня для определения правильного метра, или темпа, широко используется простой механический прибор – метроном. Легко угадать в его конструкции нечто вроде часов с перевернутым маятником. Вдоль маятника мы можем перемещать небольшой груз. Каждому его положению соответствуют деления, которые указывают градации темпа в цифрах (количество четвертей в минуту) и обозначениях на итальянском языке:

Largo (буквально "широко") – очень медленный темп и *larghetto* – более лёгкий и подвижный;

Adagio – медленный и *adagietto* – чуть более подвижный темп;

Moderato – умеренный, средний темп;

Andante (буквально "шагом") – спокойный, небыстрый темп и *andantino* – более подвижный, чем *andante*;

Allegro (буквально "весёлый") – быстрый и *allegretto* – чуть менее скоро, чем *allegro*;

Presto – довольно быстро и *prestissimo* – ещё быстрее.

Всё же отметим, что появление такого прибора вряд ли было возможно до 1657 года, когда знаменитый физик Христиан Гюйгенс сообщил об изобретённых им маятниковых часах. Но и тогда они были редкостью, к тому же очень дорогой. Дело в том, что до изобретения метронома за единицу отсчёта правильного темпа принимались либо темп шага, либо частота дыхания, а чаще всего – ритм сердца. "Сердце подскажет..." – слышали когда-нибудь такое выражение?

Оказывается, это ещё и о музыке...

* * *

*Только ритмы, одни только ритмы,
бесконечное множество ритмов,
их биенье, круженье, течение,
и пересечение,
и противоборство.
Вся Вселенная – скопище ритмов,
Грандиозная ярмарка ритмов,
их ристалище, форум, арена.
Мы живём на космической ярмарке ритмов,
мы наполнены ими,
пронизаны ими,
мы просто напичканы ими.
Мы и сами –
круженье космической пыли,
мы малые ритмы Вселенной.
Все планеты и звёзды,
трава и цветы,
и пульсация крови,
искусство,
политика,
страсть –
только ритмы,
одни только ритмы.*

*Такова и поэзия, кстати, –
её стержень, и ось, и основа –
напряжение ритма,
движение речи,
пульсация слова.
Вы, возможно, заметили,
как я легко
обхожусь временами без рифмы,
но без ритма –
о нет, извините,
без ритма всему наступает конец,
это смерть,
ибо только она
существует вне ритма <...>*

Юрий Левитанский

Следует немедленно воспользоваться новыми знаниями и обратить их в практические умения в деле правильного распознавания чётного и нечётного ритма, их воспроизведения, соединения, организации разнообразных игр с использованием музыкальных инструментов или обычных предметов, окружающих нас. Для этого разработан *курс творческой практики*, который можно всемерно расширить, подключив всю свою фантазию, но соблюдая один важнейший принцип: хорошая музыка – это тихая музыка. Ибо всё по-настоящему важное говорится тихим голосом...