The background features several stylized musical notes and symbols in black and yellow. In the top left, there is a partial yellow circle and a black note head. In the top right, a large black treble clef is set against a yellow circle, with a black note head and a starburst symbol below it. On the right side, a black eighth note with a yellow circle is positioned above a black square note head with a yellow circle. In the bottom right, another black eighth note with a yellow circle is shown, along with a black square note head and a yellow starburst. At the bottom center, a black note head is visible. The overall style is modern and graphic.

ДЕНИС ЧУФАРОВ

ОСНОВЫ ИГРЫ ПО СЛУХУ

ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ

study-music.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1

Основные элементы игры по слуху

2

Мелодия на слух

3

Ритмический слух

4

Гармония на слух

5

Практика

Бонусные статьи

ВВЕДЕНИЕ

Что такое игра по слуху?

Умение играть музыку на слух, импровизировать, не зная аккордов, играть аккомпанемент незнакомой песни эти, казалось бы естественные для музыканта навыки, до сих пор многими воспринимаются, как божий дар и способности, которые доступны лишь избранным.

Музыкальное образование, в какой-то момент, пошло путем воспитания исполнителей через нотный текст, сократив или вовсе убрав из образовательного процесса практику игры по слуху.

“Благими намерениями” подразумевалось, что ученик в ходе освоения курса сольфеджио научится применять, освоенные слухом элементы в настоящей музыкальной практике.

Однако, вместо этого, тысячи музыкантов, закончивших музыкальные школы или специальные учебные заведения, оказываются не в состоянии повторить простую мелодию или подобрать аккомпанемент к известной песне.

Возникает удивительно парадоксальная ситуация: на экзамене в музыкальной школе ученик слышит трезвучия, септаккорды, записывает мелодии на слух, но не может сделать тоже самое в реальной музыкальной ситуации.

Проблема, очевидно, в отсутствии практики и нужной методики, которая объясняла бы начинающему музыканту, как элементы теории музыки, которые он изучает, звучат в современной музыке и как их можно перенести на свой инструмент.

Что значит игра по слуху?

Для кого-то ответ на данный вопрос может быть очевидным, но если внимательно проанализировать разные примеры игры на слух, то можно заметить, что иногда мы подразумеваем под этим разные виды музыкальной деятельности.

Например, музыкант слышит песню и начинает играть аккорды, которые в этой песне звучат, при этом он играет не ту же самую партию, что звучит в песне, а свой ритм, своё расположение аккордов

ИГРА ПО СЛУХУ

При этом, в песне может отсутствовать партия гитары или клавишных, но музыкант все равно сыграет гармонию, которая есть в песне или которая подразумевалась автором. Это игра по слуху? Очевидно, что да.

Допустим, музыкант берет ту же песню и подбирает партию инструмента или записывает вокальную линию на ноты или играет на инструменте.

Это игра по слуху? Конечно! Но... другая игра по слуху.

Еще пример: музыканта просят подыграть аккомпанемент к песне, которую он никогда не слышал. И он играет аккорды, возможно даже подыгрывает контрапункты, линию баса и т.д. – Это игра по слуху? И опять же, конечно!

И последний пример, музыкант берет инструмент и играет какую-нибудь известную мелодию, которую он когда-то давно слышал. Естественно играет все по своему, но и это тоже, очевидно, будет игрой на слух.

И таких примеров можно привести очень много. Главная отличительная особенность их состоит, конечно же, в отсутствии нотной записи – вся информация получается извне (запись, звучащая музыка) или изнутри (внутренний слух)

Как же нам разобраться в этом важном виде музыкальной деятельности и не сойти с ума?

Для начала давайте детально разберем все описанные выше процессы и определимся, что нужно уметь и знать музыканту для выполнения этих действий и какие их этих навыков относятся к игре на слух.

- 1) Источник – очевидно, что всегда есть первооснова. Песня, мелодия, гармония. То, что музыкант слышит – внутри себя или из внешнего источника (запись или чье-то пение). Процесс может быть растянутым во времени (послушал-подобрал-проверил-опять послушал), а может быть мгновенным (настроились в тональности, начали играть). В любом случае, слух и сознание музыканта здесь работает на прием информации.

Это первый шаг. В момент поступления информации, в мозгу музыканта происходит сложный процесс декодировки информации, успех которого зависит от двух важнейших факторов:

ИГРА ПО СЛУХУ

- a) Развития музыкального слуха и скорости его реакции
- b) Знаний музыканта и умений быстро перевести слуховую реакцию в понятные теоретические конструкции
- c) Обработка и игра на инструменте. Этот процесс можно разделить на две области:
  - 1) Игра того, что звучит в записи, то есть транскрибация, дословное воспроизведение
  - 2) Творческая обработка, которая может включать: исполнение гармонии, исполнение мелодической линии с басом, исполнение мелодии и аккордов в разных видах фактур, с добавлением вариаций, создание оригинальной аранжировки. При этом, все описанные процессы могут быть подготовленными, то есть записанными на ноты или продуманными в голосе или спонтанными/импровизационными.

Как видим, нужно разграничивать 3 разных процесса, которые тесно связаны с игрой на слух:

- 1) Умение подбирать мелодию и гармонию на слух (как дословно, так и функционально)
- 2) Умение переработать полученную информацию и сыграть на инструменте (композиционные навыки, навыки аранжировки)
- 3) Умение импровизировать, описанное во втором пункте

Так, как 2 и 3 пункт относятся к области обучения в соответствующих видах музыкальной деятельности, то мы сосредоточимся на том, как научиться определять звучащие элементы музыки на слух. Принципам же обработки этих элементов вы можете научиться в других практических материалах колледжа (например, в курсе по аккомпанементу, в тренингах по композиции/аранжировке/импровизации).

Соответственно если мы говорим о работе слуха, то думаю очевидно, что нужно освоить подбор на слух двух важнейших элементов музыки – мелодии и гармонии. Естественно, что оба элемента подразумевают умение определять ритм и метр музыки на слух.

Глава 1

**ОСНОВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ
ПО СЛУХУ**

О ДВУХ ВИДАХ СЛУХА

или какой слух важен для музыканта?

Прежде чем мы начнем рассматривать приемы и способы развития навыков подбора и игры на слух, необходимо коснуться такой важной темы, как виды музыкального слуха.

Существует два принципиально разных вида музыкального слуха: абсолютный слух и относительный слух.

Есть устойчивый стереотип, что у всех хороших музыкантов абсолютный слух и музыкальные гении обязательно обладают абсолютным слухом. Многими это рассматривается как обязательно условие достижения успеха в музыке.

Однако, в действительности, абсолютным слухом обладает очень небольшой процент музыкантов (около 4%

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0305735619856098>) и еще меньший процент из них становится хорошими, выдающимися музыкантами.

Что такое абсолютный слух?

Это способность назвать любую сыгранную ноту, без необходимости сверяться с какой-либо точкой отсчета. То есть, музыканту играют ноты, и он мгновенно их называет. Если вы никогда не видели как это работает, то достаточно просто набрать в Youtube запрос Perfect Pitch.

На первый взгляд может показаться, что этот навык позволяет музыканту вообще не заниматься развитием слуха, так как он может мгновенно записывать музыку, которую слышит на ноты, играть любые импровизации и т.д.

Однако, чтобы понять бесполезность абсолютного слуха, как такового, для музыкального развития, давайте спроецируем наличие абсолютного слуха на владение языком.

Что такое абсолютный слух в этом контексте?

Это способность однозначно и четко повторить или записать слово произнесенное носителем языка. А теперь подумаем: поможет ли вам этот навык сам по себе заговорить на иностранном языке, если вы не знаете правил языка, не знаете значения слов, которые произносите, не знакомы с синтаксисом и грамматикой?

Поэтому для музыканта, в первую очередь, важен относительный слух, который помогает слышать и понимать смысл единиц музыкального языка.

Относительный слух это способность узнавать, воспроизводить, записывать мелодии, аккорды, подбирать аккомпанемент на основе соотнесения с определенной точкой отсчета (нотой или аккордом).

Если абсолютный слух слышит ноты (например, C-D-E), то относительный слух, слышит прежде всего, ступени (1-2-3), интервалы (секунды).

Именно по качеству развития относительного слуха определяется профессионализм музыканта. Немало музыкантов с абсолютным слухом получали 2 и 3 по сольфеджио, так как вместо обозначения аккордов или интервалов продолжали мыслить нотами.

Сравните двух студентов изучающих язык: учитель произносит слово и просит объяснить его смысл, тип слова и т.д. Один ученик отвечает верно, и знает смысл слова, другой же просто разбирает слово по буквам или продолжает просто повторять слово за учителем, но совершенно не понимает его значения, морфологию и правила использования в предложении.

Для того, чтобы научиться играть по слуху, подбирать мелодии или аккорды на слух важно заниматься именно развитием относительного слуха, чем мы с вами и займемся.

Внутренний слух

Великий дар, который есть у любого человека, даже далекого от музыки это способность слышать музыку у себя в голове. Это именно тот этап, с которого нужно начинать развитие навыков игры по слуху.

Почему мы слышим музыку внутренним слухом и как нам использовать этот навык для игры по слуху?

Думаю очевидно, что на работу внутреннего слуха влияют внешние раздражители. То есть, мы слышим то, что уже где-то слышали до этого. И если мы будем слушать какую-то мелодию очень много раз, то на определенном этапе сможем представить ее звучание полностью со всеми подробностями.

При этом, чем лучше развит ваш слух и чем лучше вы понимаете, как устроена музыка, тем легче и быстрее вы будете запоминать и понимать звучащую музыку. На первом же этапе вам нужно будет использовать элементарную технику повторений, которая, как мы знаем, является ключом к развитию многих навыков (в том числе музыкальных).

Также отличной практикой будет петь те мелодии, которые вы хотите подобрать на слух – ведь по сути, если вы спели мелодию, то уже подобрали ее на слух.

Внутренний слух – способность представлять музыку в сознании, внутренне слышать и переживать, не исполняя и реально не слушая её, а узнавая и воспроизводя музыку по памяти. Хороший внутренний слух справедливо ассоциируется с высокой степенью профессионального музыкального слуха, поскольку открывает широкие возможности к многогранной музыкальной деятельности.

Без участия внутреннего слуха играть на слух практически невозможно. Все, что вы хотите подобрать на слух важно научиться слышать внутри себя.

Для тренировки внутреннего слуха вы можете использовать упражнения, о которых я рассказываю в этом уроке

<https://www.youtube.com/watch?v=gm7F1j2I408>

Путь формирования развитого внутреннего слуха можно описать так:

1. В начале вы поете небольшой отрезок,
2. затем сокращаете количество пропеваемых элементов до тех пор, пока не сможете слышать этот отрезок внутренним слухом.
3. Затем увеличиваете количество запоминаемых тактов, сокращая время запоминания.

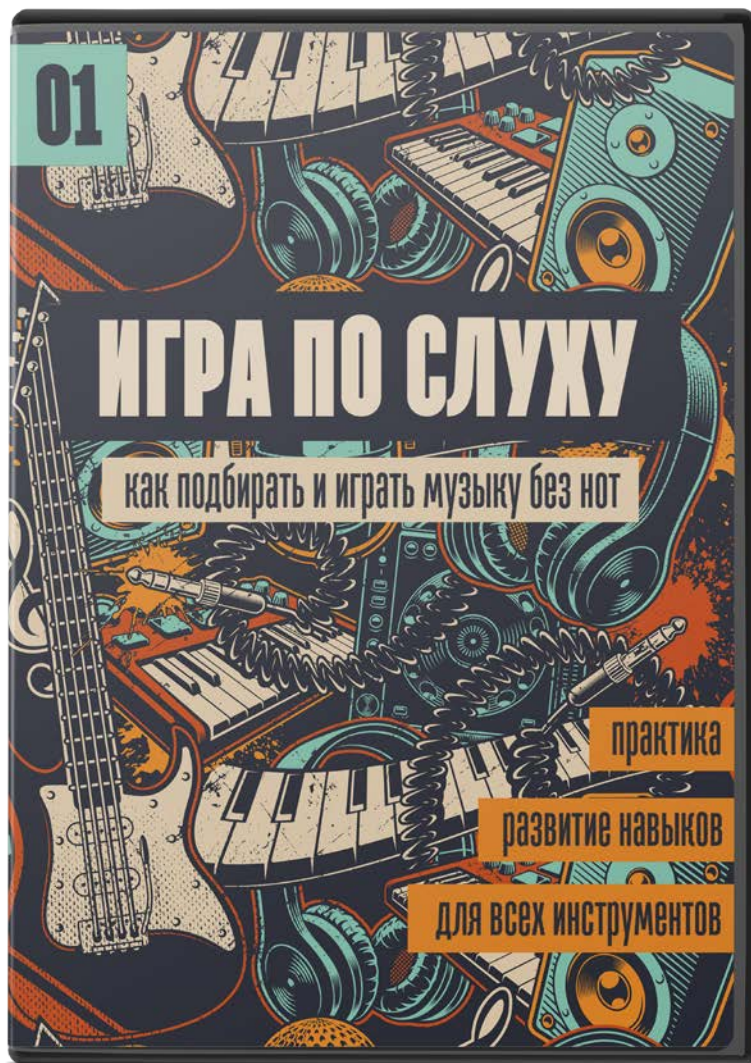
В конечном итоге вы должны быть в состоянии послушать музыкальный фрагмент (4-8 тактов) один раз и сразу же представить его звучание внутренним слухом.

Лучшее упражнение для развития навыков игры на слух и развития слуха в целом это пение. Чем чаще вы поете, то что играете или разбираете, тем быстрее развивается связь между моторикой и звуковыми представлениями

Пение как инструмент развития слуха

Как понятно из определения игры по слуху, которое мы дали выше, она подразумевает в первую очередь восприятие звуковой информации и ее раскодирование, а уже затем исполнение. Поэтому лучшим способом начать освоение игры по слуху может быть только пение.

Именно пение позволяет освоить восприятие и воспроизведение услышанной музыки без обращения к нотному тексту. Вспомните, как много песен вы можете напеть, не зная нот! В этом и лежит ключ к развитию навыков игры по слуху. Так называемые музыкально-слуховые представления лучше всего формируются именно с практикой пения. При этом, очень часто музыканты жалуются на отсутствие вокальных навыков, неумение петь и т.д. Здесь нужно сразу запомнить и понять один простой принцип: если вы не поете, то вы не развиваете ваш слух. Если вы можете спеть мелодию, которую хотите подобрать на слух, то в процессе даже очень медленного подбора вы всегда будете слышать звуки, которые вам нужно подобрать и именно внутренний слух будет управлять работой ваших пальцев.

Глава 2

МЕЛОДИЯ НА СЛУХ

Ладовое чувство, как основа игры на слух

Игра по слуху возможна без теоретической подготовки, но такой подход похож на постоянное блуждание в темноте без понимания того, куда и зачем вы идёте. Существует 12 нот, которые дают невероятное количество комбинаций. И если вы каждый раз будете искать эти ноты методом перебора, то занятия музыкой превратятся в мучения.

С другой стороны вы можете осознать и запомнить звучание всего 7 СТУПЕНЕЙ, из которых состоит 90% современной музыки, научиться слышать их взаимодействие между собой и вместо подбора нот, вы будете слышать звуки и знать из каких нот состоит мелодия, и какие аккорды к ней подходят. Умение слышать ступени мажорного и минорного лада в этой ситуации сложно переоценить. По сути, это тот фундамент, на основе которого вы будете заниматься игрой по слуху всю вашу дальнейшую музыкальную жизнь

Ступени vs ноты

Любая из 12 ноты может выполнять функции разных ступеней, но базовых ступеней всего 7. При это восприятие звучания ступени не зависит от того, какая реально нота звучит!

Давайте вспомним основы теории музыки. После того, как мы настроимся в тональности мы легко можем слышать тонику лада. При этом неважно находимся мы в тональности С мажор, А мажор и тд. Восприятие тоники всегда одинаковое! В этом и есть преимущество относительного слуха перед абсолютным.

Когда вы научитесь слышать разницу в звучании 7 основных ступеней ладотональности, то звуковысотное положение лада будет для вас играть второстепенную роль. По сути, вы можете использовать относительную систему сольмизации и мыслить все ступени, как ноты С мажорной гаммы.

Ладовое чувство или как слышать ступени мелодии

Итак, как вы уже знаете большая часть мелодий, которые мы сегодня слышим (имеется ввиду поп-музыка) состоят всего из 7 ступеней. И мы можем легко научиться их слышать, независимо от тональности, в которой находятся ступени!

По сути, умение слышать ступени позволит вам подбирать мелодии на слух даже не прикасаясь к инструменту. Вы просто слышите ступени, из которых состоит мелодия и все, что вам нужно для того, чтобы ее сыграть это выбрать тональность!

Кажется невероятным, но в этом нет ничего сложного – почему я так уверен? Все очень просто. Ежегодно в музыкальные школы отдаются десятки тысяч детей и задача преподавателя по сольфеджио научить их слышать ступени.

Заметьте, никто не говорит о таланте или о том, что одним наступил медведь на ухо, а другим нет.

Есть учебный план, есть задача – если она не выполнена, то виноват преподаватель.

Когда я учился в музыкальной школе, то 80% детей, которые ходили со мной на сольфеджио, ходили в нее просто потому, что им сказали родители. Но они все сдали экзамены и слышали ступени.

Потому что в этом нет никакой магии – научиться слышать 7 ступеней это по сути, как выучить 7 слов на новом языке!

При этом я забыл вам сказать: Вам даже не нужно учиться слышать все 7 ступеней. Одну из них (тонику), вы уже и так слышите. Либо научитесь слышать уже прямо сейчас!

Послушайте аудио файл

<https://yadi.sk/d/mrhwHJVAVw3P5wQ>

Попробуйте спеть ноту, которой стремиться разрешение. С 99% вероятностью вы услышите, как звучит тоника.

И еще один пример <https://yadi.sk/d/HWVnx8IVCxM4jg>

Как слышите, тонику очень легко определять на слух.

Однако для музыканта, начинающего освоение игры на слух, могут возникнуть проблемы с восприятием тоники в контексте мелодии, так как она не всегда расположена в конце мелодии и не всегда появляется после неустойчивых звуков.

Поэтому отличной практикой для вас будет простое упражнение.

Выберите 10 мелодий, которые вам нравятся и выделите в нотах все тоники.

Слушайте эти мелодии, обращая внимание только на характер звучания первой ступени. Старайтесь ощущать звучание тоники в процессе восприятия любой музыки, которую вы слушаете.

Можете внезапно останавливать музыку, которую слушаете и петь тонику, проверяя, работает ли ваш слух в режиме восприятия тональности.

Дальше вы без труда можете научиться шагать вокруг тоники, так как VII и II ступень это самые неустойчивые ступени лада. Если ступень тянет вниз к тонике, то это II, если настойчиво требует движения вверх на полтона то VII.

Научившись слышать эти 3 ступени вы освоите уже почти 50 процентов, того что нужно для слышания музыки ступенями.

Дальше еще проще – научитесь слышать звуки тонического трезвучия.

I – III- V ступени

Они устойчивы, но каждая имеет свою окраску – III звучит мажорно в мажоре и минорно, грустно в миноре. V ступень стремится вверх в тонику.

Все, что вам осталось это окружить III ступень и V соседними звуками и вы получите все 7 ступеней лада.

В наши задачи не входит детальное освещение методики развития ладового слуха. Но вы можете использовать начало мелодий для запоминания характерного звучания ступеней лада:

1 ступень: Younger when spring time

2 ступень Yesterday, Close to you

3 ступень You are so beautiful/ Love Theme (minor)

4 ступень Always Berlin

5 ступень You needed me

6 ступень A dream is a wish your heart makes/ Daddy's little girl

7 ступень I can't get started

Ступени vs интервалы

Несмотря на важность умения определять интервалы на слух для музыканта, который учиться игре на слух, данный навык является не таким нужным когда мы подбираем мелодию на слух. Умение слышать гармонические интервалы помогает определить звучание неизвестного аккорда на слух или уточнить звучание ноты, если мы упустили из виду ее ступеневые качества.

В большинстве же случаев мы слушаем ступени лада, а не интервальные взаимоотношения между нотами. Например, если мы слышим, как мелодия началась с 5 ступени и пошла в 1, затем во 2, 4 вернулась в 3, 2 и разрешилась в первую, то нам нет необходимости воспринимать это как интервалы: Ч4, Б2, М3, М2, Б2, Б2.

Если слушать мелодию таким способом, то можно сойти с ума!:)

Но, если мы слышим, как мелодия после первой ступени пошла на тритон вверх, то это звучание интервала в совокупности с тональным ощущением помогает нам определить 4# ступень.

Если вы не можете определить широкий интервал, то попробуйте использовать такой подход:

1. Спойте несколько раз (или послушайте внутренним слухом) интервал и разбейте его на два тесных.
2. Сложив эти интервалы вы определите исходный.
3. Также можно спеть гамму от первой ноты до второй и посчитать количество ступеней.

Если вы не уверены в интервалах квинты/кварты, то спойте мажорное или минорное трезвучие. Если интервал заполнился двумя терциями, то думаю, очевидно, что это квинта.

Очевидно, что такой метод работает, когда вы можете спеть секунду и терцию. Но освоение тесных интервалов не отнимает много времени и позволяет быстро освоить широкие.

Здесь также важно отметить, что музыкант не слышит мелодию как последовательность отдельных шагов, чаще всего слух впитывает информацию большими ячейками по 2, 4 или даже 8 тактов. В процессе восприятия мелодической линии мозг сортирует поступающую информацию примерно следующим образом:

- 1) Известные ходы (например, движение вверх или вниз по гамме, скачок от 5 к 1 или вниз, разрешение тетрахорда, скачок на интервал, хроматика и тд). Здесь главное запомнить начало и конец ячейки.
- 2) Нарушение известного материала новым ходом, анализ интервалики и ступеней
- 3) Неопознанная, непонятная информация, откладывается на повторное прослушивание или уточняется на инструменте.

Думаю очевидно, что для развития навыков игры на слух важнейшим является накапливание базы известных ходов, так как это значительно облегчает процесс запоминания и подбора, как мелодии, так и гармонии на слух. Например, опытный музыкант через 2-3 такта может предугадать движение гармонии в течении всего периода. Если мелодия имеет секвентный характер, то с большой вероятностью можно предсказать общие варианты ее развития.

Как научиться слышать интервалы

Кроме очевидных способов, которые основаны на тренировке слуха, а также всеми известном способе ассоциации интервалов с мелодиями, я рекомендую развивать аналитический способ восприятия интервалов, который позволяет практически с 99% вероятности определить любой интервал на слух. Для этого вы должны научиться отличать:

- Тесные интервалы от широких
- Консонансы от диссонансов

Если у вас возникают проблемы с определением вида интервала (тесный/широкий), то используйте на первом этапе ваш голос – если вы можете спеть интервал без напряжения, а положение связок меняется несущественно, то это тесный интервал, если же петь интервал неудобно, то это широкий интервал.

Так вы сразу делите все интервалы на две группы

Тесные/широкие

Дальше вам нужно услышать как звучит данный интервал консонантно или диссонантно?

Если консонантно, то прислушайтесь к характеру звучания интервала.

Содержит ли он эмоциональную окраску, есть ли в нем настроение? Если интервал звучит грустно или радостно и является тесным значит это терция, если широким значит секста.

Вид интервалов (малый или большой) вы научитесь определять с практикой, но также вполне можно использовать небольшие подсказки (большая секста в лесу родилась елочка, малая терция подмосковные вечера и т.д.).

Диссонансы различать еще легче чем консонансы, так как острые диссонансы (м2, б7) звучат очень резко и остро, в отличие от мягких диссонансов (б2, м7).

Однако в мелодическом движении даже диссонансы могут восприниматься более сглаженно, поэтому кроме восприятия интервала используйте и ступеневые подсказки, чтобы определить интервал.

Для быстрого освоения интервалов я советую вам очень простую практику: 1 день 1 интервал. Начните первый день с пения малой секунды и потратьте 10 минут утром и 10 минут вечером на пение малой секунды вне лада, а также на ступенях мажора и минора.

Следующий день начните с пения малой секунды в течение 3 минут, остальное время потратьте на пение большой секунды. Также при игре на инструменте периодически играйте интервал дня. Таким образом, через 14 дней вы пройдете весь цикл и можете проверить ваш слух. Те интервалы, которые вы не сможете определить попадают во второй круг и так до тех пор, пока вы не разовьете скорость реакции на интервал в пределах хотя бы 0,5 секунды.

Глава 3

РИТМИЧЕСКИЙ СЛУХ

Общеизвестен факт, что большинство музыкантов имеют преимущества при подборе на слух в одном из элементов мелодии: либо ритма, либо звуковысотной линии. Соответственно, сосредоточившись на том, что получается хуже, мы выравниваем навыки и приводим слух в нужное для выполнения игры на слух состояние.

Для меня ритмическая сторона музыки никогда не казалась сложной. Да существуют некоторые ритмические фигуры, пассажи, которые не всегда понятны с первого раза, но их, практически всегда, можно просчитать и вычислить наиболее очевидный вариант, используя систему ритмических матриц.

Естественно, что большую часть ритмических фигур важно научиться определять на слух мгновенно. Плюс здесь в том, что запоминаются они гораздо проще и легче, чем мелодические и гармонические ходы.

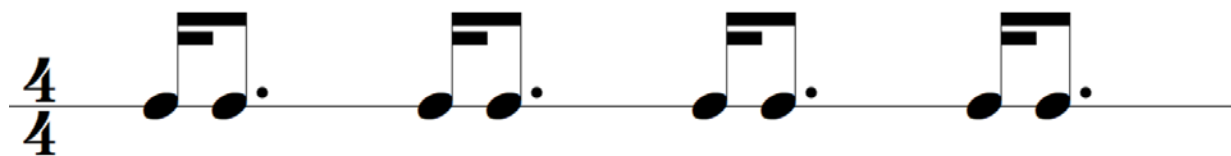
Используя возможное деление базовой длительности (целой, половинной, четверти и тд) на четное и нечетное количество долей (16 и 30ли), вы без труда получите 90% всех возможных ритмических фигур в современной музыке.

Вот те ритмические фигуры, которые вам стоит научиться определять на слух в первую очередь:

Пунктирный ритм:

Ломбардский ритм

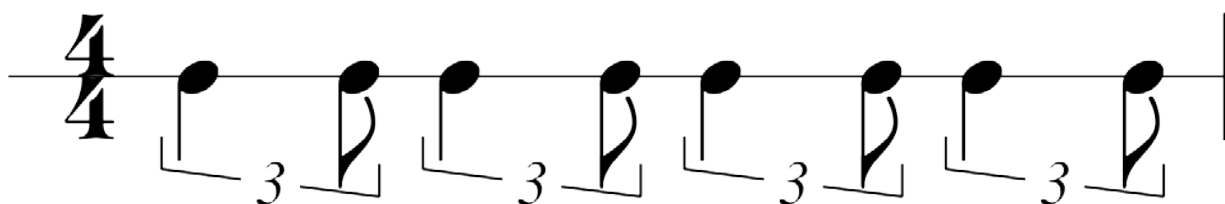
Синкопа стандартная

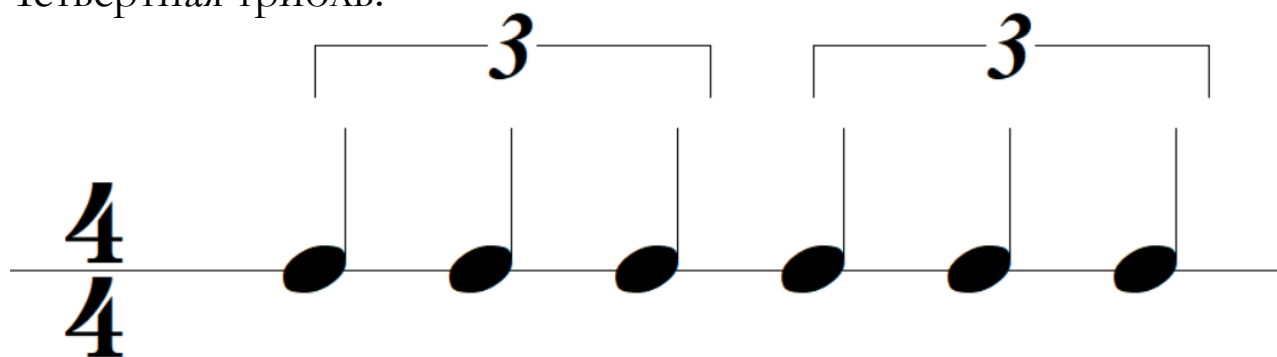
Галоп и обратный галоп:

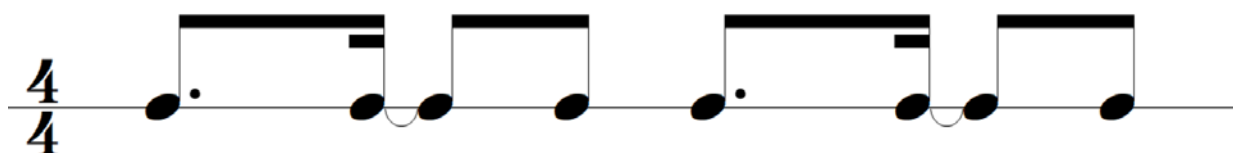
Шаффл:

Четвертная триоль:

Паттерн 332 (Tresillo):

Для развития ритмического слуха также важно (а возможно даже важнее) как и для развития подбора мелодических линии, освоение графической фиксации ритма, так как опыт многих педагогов доказывает, что тот, кто хорошо читает ритмы, тот хорошо их слышит и подбирает на слух.

Также важно использовать систему ритмослогов (общепринятую вида та, ти-ти, та-ка-ти-ка) или любую другую, типа коннокол для расшифровки и запоминания ритмов.

Я рекомендую начинать подбор ритма уже после того, как вы освоили основные ступени лада, так как в этом случае вы сможете сконцентрироваться на ритме. При этом, скорее всего, вы уже будете достаточно хорошо слышать и расшифровывать ритмические фигуры.

Если у вас не получается подобрать какой-то ритм, то следуйте простой технике.

- 1) Найдите сильные доли в отрезке из двух тактов.
- 2) Зациклите фрагмент.
- 3) Простучите ритм фрагмента. Либо только ритм одного такта.
- 4) Запишите ритм, который звучит на 1 четверть такта. Используйте счет или ритмослоги как подсказку. На вторую, на третью и т.д.

После того, как вы сможете подбирать отдельные четверти переходите к подбору сразу целых тактов, а затем логичных отрезков музыкальной формы (фразы или даже предложения).

Попробуйте послушать 4х тактовый ритм и сразу же его сыграть.

Метр и размер

На начальном этапе освоения навыков подбора на слух у некоторых музыкантов могут возникать сложности с определением размера. Данная проблема чаще всего связана с непониманием того, как работает музыкальный метр и с отсутствием навыков определения сильной доли. (Посмотрите урок про сильную долю <https://youtu.be/QwpRD88g1oc>)

Некоторую проблему создает относительность музыкального размера и темпа, которые позволяют записать и воспринимать одну и ту же музыку, как записанную в разных размерах.

Здесь могу посоветовать очень простой принцип, который тем не менее, работает в 90% случаев.

- 1) Определите на слух границы музыкального построения. Обычно их можно определить по повторению музыкального материала, наличию разрешения доминанты в тонику и тд

2) Как правило, повторяемые фрагменты музыки начинаются на одну и ту же долю

3) Посчитайте количество ровных ударов (метр) от начала фрагмента до его повторения (или до возможного повторения)

4) Если это количество делится на 2 или 4, то размер 2 или 4/4, если делится на 3 или 6, то размер трехдольный. Очевидно, что в обычном периоде в размере 4/4 у нас есть 32 доли – мы не можем их поделить на 3, а в периоде с размером 3/4 - 24 доли. Поделив 24 на 4 мы получим 6 тактов, здесь нужно либо посчитать количество сильных долей либо вспомнить, что 6 тактовые построения встречаются в музыке очень редко и скорее всего мелодия в размере 2 или 4/4.

Также определению размера может помочь определение повторяемых ритмических паттернов, которые, как правило, присутствуют в большинстве мелодических линий.

Глава 4

ГАРМОНИЯ НА СЛУХ

Гармонический слух или как подбирать аккорды на слух

Один из самых ценных навыков, которым только может обладать музыкант это умение безошибочно и мгновенно определять аккорды и виды гармонического движения.

То есть, здесь однозначно выделяются два важных этапа – умение слышать отдельные виды аккордов и умение слышать цепочки аккордов, то есть определять виды движения фундаментального тона и предугадывать наиболее вероятный вариант движения баса.

Эта область музыкальной деятельности, как никакая другая, связана с развитием музыкального мышления и пониманием теории музыки и гармонии в целом.

Гармонический слух профессионального музыканта различает десятки различных групп и подгрупп аккордов, расположений, мелодических положений и т.д., но для первого этапа наиболее важным, несомненно, является умение слышать 7 базовых аккордов лада, то есть фактически тот же навык, что и умение слышать ступени лада, только здесь вы слушаете качества, функции аккордов.

Умение слышать фонизм аккорда на первом этапе помогает определить возможный вид аккорда, однако конечным итогом должно быть ощущение функции аккорда даже в тех случаях, когда в музыке играет только мелодия или только басовая линия.

Как вы помните из курса теории (а если не помните, то нужно срочно выделить 3 месяца для освоения всего курса теории музыки – подробности [здесь](#)) всего в ладу у нас есть 3 функции: тоническая, субдоминантовая, доминантовая.

Научиться слышать эти функции в виде аккордов I IV V ступени относительно просто, так как I устойчива, IV ступень менее устойчивая, но не напряженная по звучанию и V ступень максимально неустойчива (в виде септаккорда).

Естественно, что вне контекста музыки, которую вы слушаете определять функции аккордов имеет смысл только на самом первом этапе развития гармонического слуха. Для твердого закрепления звучания основных функций я рекомендую вам использовать следующие 3х аккордовые песни. Слушайте их как можно чаще предварительно запомнив чередование аккордов.

Bye bye love – Everly Brothers, I fought the law – Booby Fooler Four, Love me do – Beatles, Mellow Yellow – Donovan, Stir it up – Bob marley, Willie and the hand jive – Eric Clapton

Вы можете найти еще большее количество песен, в которых используются только главные трезвучия. Главное, на данном этапе, запомнить характерные варианты звучания при смене этих аккордов и научиться быстро определять функции на слух именно в контексте живой музыкальной ткани.

Побочные трезвучия

Определение трезвучия II, III и VI ступеней может представлять определенную сложность на первом этапе, поэтому осваивайте каждый аккорд до тех пор, пока не начнете определять его безошибочно за 0,5 секунды и менее.

Для определения трезвучия II ступени обращайтесь внимание на звучание баса, трезвучие III ступени звучит очень мягко и нетипично, VI ступень звучит чаще всего устойчиво (смешанная функция).

Варианты движения с трезвучием II ступени в порядке убывания частотности:

II-V

VI-II

IV-II

I-II

II-I

II-III

III-II

ii-VIIb (back door cadence)

ii-vii (очень редко)

Варианты движения с трезвучием III ступени в порядке убывания частотности:

ii-iii

iii-vi

iii-ii

I-iii

IV-iii

iii-IV

iii-V

Варианты движения с трезвучием VI ступени в порядке убывания частотности:

I-vi

vi-ii

iii-vi

vi-IV

V-vi

Используйте эти двухаккордовые паттерны для первоначальной тренировки гармонического слуха

Как вы могли заметить, традиционно здесь не представлено уменьшенное трезвучие 7 ступени, по причине того, что в принципе подобрать современную песню возможно без использования этого трезвучия, которое встречается в очень небольшом проценте песен (замените его на V7).

Кроме того, звучание уменьшенного 7 ступени в мажоре настолько своеобразно, что его очень сложно спутать с другим аккордом.

О роли басовой линии в подборе гармонии на слух

Самый главный лайфхак, о котором знают все музыканты это использование басовой линии для определения гармонии.

В современной музыке, за небольшим исключением, всегда используются основные виды аккордов, что означает, если вы правильно услышали линию баса, то с большой вероятностью вы можете построить аккорды, которые ей соответствуют.

Здесь вы можете использовать невероятно простой подход. Используйте ваш инструмент, чтобы играть басовую линию.

Например, вы определили, что в первом такте звучит тонический аккорд, но не можете определить аккорд второго такта. Попробуйте играть в басу каждый звук из лада по очереди пока не найдете тот, который подходит.

Если этот звук отстоит на кварту или квинту от предыдущего аккорда, то с 99% вероятности это основной тон аккорда. Если звук отстоит на секунду, то попробуйте кроме основного вида аккорда сектаккорда.

И если аккорд отстоит на терцию, то также попробуйте основной вид аккорда, а затем секстаккорд.

Скорее всего, первый подобранный аккорд будет тем, который вы ищете.

Конечно, такой подход достаточно утомителен, но на первом этапе незаменим до тех пор, пока вы не начнете слышать аккорды и басовую линию одновременно с функциями аккордов.

Глава 5

ПРАКТИКА

Итак, давайте рассмотрим практический пример того, как вы можете подбирать музыку на слух. Используйте это как примерную программу действий для ежедневных занятий по развитию слуха.

- 1) Начинайте подбирать на слух простые, известные вам мелодии, которые у вас на слуху
- 2) Определите размер песни: пойте мелодии и считайте до 3 или 4. Посчитайте количество долей, используя подход описанный выше
- 3) Определите ладотональность песни, для этого вначале попробуйте ответить на вопрос – мелодия грустная или радостная. Если вы думаете, что песня грустная и должна быть в миноре, то сыграйте оборот Am – Dm – E7 – Am или Em- Am- B7- Em и начните петь мелодию. Если все получилось значит вы угадали лад. Если нет, то сыграйте мажорную настройку C-F-G7-C. Если вы хотите подобрать оригинальную тональность, то послушайте запись и спойте тонику. Если возникли сложности найдите места с максимальным напряжением (D) либо попробуйте определить по последнему аккорду.
- 4) Напойте 1 такт мелодии и представьте какие ступени это могут быть. Попробуйте сыграть – если возникли ошибки, то скорректируйте себя, запомните ошибки.
- 5) Определить ритмическую фигуру первого такта мелодии.
- 6) Если все получилось то спойте второй такт и так пока не подберете всю мелодию.

Если вы хотите подобрать гармонию, то делайте тоже самое до 4 пункта, затем:

- 1) Пойте мелодию и играйте только аккорд T/S/D в начале каждого такта (обычно гармонический ритм современных песен это целые или половинные). То есть вы поёте мелодию играете T, если не подходит играете S и т.д. Если не подошел ни один аккорд, то пропускаете такт. Так вы найдете все точки в мелодии, в которых есть главные трезвучия лада.
- 2) Затем таким же образом пробуйте трезвучия ii, iii, vi ступеней в тактах, в которые не подошли трезвучия основных функций.
- 3) Если не получается определить аккорд попробуйте играть бас на сильные доли и петь мелодию, затем тот бас который лучше всего подходит, используйте для построения аккорда на ступенях лада.

По мере улучшения навыков подбора, пробуйте играть мелодии сразу, а затем учитесь подбирать незнакомые мелодии на слух,

Следующим этапом будет развитие навыков исполнения музыки на основе слуховых представлений, то есть, зная мелодию и аккорды вы уже будете работать над фактурным оформлением исполняемой музыки.

Заключение

Освоение навыков игры по слуху является такой же деятельностью для музыканта, как освоение игры на инструменте, освоение импровизации или композиции. Используя изложенные в этой книге принципы начинайте практиковаться хотя бы по 30 минут в день.

Если вы подберете в начале 1 ноту, то затем 2-3 и целую мелодию. Если в начале вы не сможете определить ни одного аккорда, то затем у вас получится найти тонику, затем главные трезвучия лада и так вы научитесь слышать все основные трезвучия лада.

Не стоит недооценивать влияние пения на развитие слуха. Если вы будете практиковать пение и подбор по слуху того, что вы поете хотя бы в течение месяца, то сможете заметить улучшения даже через такой небольшой срок.

Самое сложное это преодолеть психологический барьер и убедить себя в том, что игра по слуху это не дар, а способность, навык, который требует такого же развития, как и техника игры. Когда вы начнете путь развития этого навыка используйте ваш слух по максимуму в каждый момент времени когда вы занимаетесь на инструменте. У музыкантов очень часто вырабатывает слуховая слепота – они играют музыку, но не слышат то, что играют, не используют эту музыку как материал для улучшения и развития игры на слух.

Каждый музыкант, который посвятил занятиям несколько лет уже имеет большой слуховой багаж и знаний, которые находятся, скажем так, в спящем состоянии. Ваша задача разбудить их и использовать для стремительного роста.

Несомненную пользу в формировании навыков игры на слух может оказать освоение хотя бы базовых навыков композиции, так как это перенастроит ваш мозг на другой способ восприятия и воспроизведения музыки. Умение воспроизводить на инструменте те идеи, которые вы слышите внутри себя это тоже, по сути, игра по слуху.

Не бойтесь ошибок, также как вы не боитесь их при игре на инструменте, именно метод проб и ошибок поможет вам понять, каких знаний и навыков вам не хватает для уверенной игры по слуху.

Также не забывайте развивать слух и заниматься сольфеджио (посмотрите бесплатный курс по развитию слуха <http://study-music.ru/solfedgio/>)

Бонус

**СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
РАЗВИТИЯ СЛУХА**

Как подобрать мелодию на слух?

Что нужно для того, чтобы подбирать любую на слух?

Один из навыков, о котором мечтают многие начинающие музыканты это умение подбирать музыку на слух. Помню когда я делал первые шаги в освоении гитары, для меня подбор музыки на слух казался чем-то из области фантастики. И когда мои учителя с легкостью подбирали мелодии или аккорды на слух, то естественно, что я мечтал этому научиться.

Однако на уроках в музыкальной школе этому не учили, а состоявшиеся музыканты говорили, что с практикой все получится.

Эхх...

Хотел бы я знать, то что знаю сейчас... Сэкономил бы пару лет музыкальной жизни, как минимум...

Отвлекся, простите:)

Итак, подбор музыки на слух — какие навыки нам нужны для этого?

В первую очередь вспомним, что любая музыка это ритм, мелодика и гармония.

Соответственно ритмический, мелодический и гармонический слух это первое, что нам понадобится. Но сегодня я хотел бы ограничиться только тем, что касается подбора мелодии на слух.

Что нужно музыканту для того, чтобы подобрать мелодию на слух?

В первую очередь определим, что мелодия может быть одноголосной, то есть задача просто подобрать мелодию. А второй вариант это мелодия, которая звучит в контексте, то есть есть аккомпанемент, бас, ударные.

Значит первый навык это умение вычленять мелодию из многоголосной ткани. На самом деле любой человек занимается этим постоянно. Мы слушаем песню, а воспринимаем мелодию вокала, слушаем мелодию к кинофильму запоминая именно мелодическую линию и т.д.

С этим разобрались. Какие еще элементы?

Для того, чтобы быстро и без проблем подобрать мелодию музыкант должен обладать следующими навыками:

Умение слышать лад и ступени лада

Конечно можно подбирать ноты на слух, перебирая звуки на инструменте. Но такой подход будет очень медленным и имеет смысл только на первом этапе развития слуха. Если же вы слышите ступени лада, то инструмент вам не понадобится, и вы сможете просто записать мелодию нотами.

Развитый ритмический слух

Так как любая мелодия основана на ритмической рисунке, то очевидно, что кроме ступеней нужно уметь различать ритмические фигуры, а также верно определять размер мелодии, так как неверное определение размера мешает правильному восприятию ритма мелодии. Ритмические фигуры условно подразделяются на 3 большие группы: 2-кратное деление, 3-кратное и условное деление. Естественно, что музыкант должен быть в состоянии не только отличать одну группу от другой, но и слышать все элементы ритмической тональности в рамках звучащей группы.

Понимание структуры мелодии

Навык, который приобретается с опытом и позволяет предсказывать развитие мелодии. Умение слышать фразы, мотивы и их взаимодействие значительно облегчает процесс подбора мелодии на слух. Также сюда можно включить умение распознавать такие элементы музыкального развития как вариации, секвенции, расширения, сжатия. По сути, при достаточном уровне развития этого навыка вы можете запомнить мелодию с первого прослушивания!

Умение мгновенно слышать интервалы

Хотя для подбора мелодии достаточно хорошо развитого ладового чувства, все же интервальный слух помогает контролировать точность слухового восприятия и ускоряет процесс перевода звуков в ноты.

Гармонический слух

Казалось бы, мы же говорим о мелодии — зачем нам гармония? Но мелодические линии нередко используют арпеджио аккордов, кроме того, умение слышать смену аккордов в мелодическом движении помогает лучше запомнить структуру мелодии, а в некоторых случаях можно анализировать мелодию через гармонию.

Знание инструмента

Думаю здесь все понятно. Если вы не знаете свой инструмент и не умеете на нем играть, то подобрать даже 2 ноты будет сложной задачей. Но для развития навыков подбора мелодии на инструменте нужно заниматься правильно. Петть, работать с аппликатурой и т.д.

НАУЧИСЬ ИГРЕ ПО СЛУХУ

Полная система развития навыков игры по слуху
2 больших практических курса

[УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ](#)

Терпение

Возможно первые мелодии вы будете подбирать несколько дней, поэтому без этого навыка бессмысленно пытаться освоить это искусство. Бесконечное прослушивание отрезков мелодии, тыканье в ноты на инструменте, попытки простучать ритм и определить метр. На первых порах все это может вас порядком злить. Но именно так нарабатываются долгосрочные навыки, которые помогут вам позже в импровизации, композиции или опять же в игре на слух.

Музыкальная память

Несмотря на то, что такого понятия как музыкальная память в психологии не существует, все же среди музыкантов это понятие является достаточно ходовым и подразумевает совокупность различных навыков. Главное, что мы должны помнить о музыкальной памяти это то, что она развивается, а также то, что она формируется под влиянием разумного осмысления музыки. Чем больше вы знаете о музыке, тем проще она вам кажется, тем легче вам предугадать движение композиционной мысли и, как следствие, вы можете без труда запоминать достаточно большие отрывки музыки.

Как видите, для того, чтобы подобрать мелодию на слух нужно прокачивать все обозначенные выше навыки. Но радостная новость состоит в том, что если работать над каждым из этих навыков, то вы будете прогрессировать гораздо быстрее, так как ваши действия будут осмысленными и легко контролируемыми

Ошибки при развитии ладового слуха

В этой статье поговорим с вами о том, как избежать ошибки, с которой очень часто сталкиваются музыканты при развитии ладового слуха.

Ладовым называется такая разновидность музыкального слуха, которая отвечает за распознавание ступеней лада, умение сольфеджировать лад, определение лада в любой мелодии на слух и т.д.

Большинство упражнений по развитию ладового слуха связаны с закреплением устоя (тоники) лада слуховым восприятием. Для этого пропеваются различные упражнения, большинство из которых представляют собой простые попевки направленные к I ступени.

Например, II-I, III-II-I и т.д

При таком подходе, у музыканта может сформироваться ложное восприятие лада, основанное на доминировании устоя и, как следствие, неумение пропеть лад от любой ступени.

Именно по этому очень важно, после усвоения базовых навыков, проработать следующее упражнение.

Цель которого научиться петь лад от любой ступени. При этом, здесь есть несколько этапов проработки упражнения.

1) Пение после полной гармонической настройки.

Здесь вы или другой музыкант играете полный оборот типа TSD, после чего нужно спеть заданную ступень лада. Например, II, V, VI и т.д

Это одно из самых легких упражнений, так как тоника лада звучит в завершающем аккорде настройки и вы можете использовать внутренний слух для построения интервала или характерной попевки.

2) Более сложный вариант упражнения это проигрывание только тонического аккорда.

В этом варианте упражнения Вы или другой музыкант, играете только тонический аккорд (например, мажорное трезвучие), после чего нужно спеть заданную ступень. Желательно, чтобы ступень была выбрана произвольно после момента настройки на тоническом аккорде. Вы можете использовать внутренний слух для интонирования устойчивых ступеней лада..

3) Вариант еще более сложный. Здесь вам нужно спеть любую из 6 ступеней лада (кроме тоники), после того, как вы или другой музыкант сыграет одну ноту.

То есть, в данном упражнении настройкой будет одна нота, которую вы должны интерпретировать как тонику лада и после этого уже спеть ступени.

4) Следующее упражнение основано на умении переосмысливать любую ноту, как любую ступень лада.

Подробное пояснение:

Вы или другой музыкант исполняете ноту С. Затем она может быть интерпретирована, как одна из 7 ступеней лада. Например, 5 ступень мажора. После этого, вам нужно спеть тонику лада (в нашем примере это будет нота фа), а затем пропеть весь лад (фа мажор).

5) Каждое из этих упражнений может быть проработано в более сложном контексте.

а) после настройки вы поете не только ступень, но все ее характерные попевки

б) после настройки вы поете заданную ступень, а затем весь лад от этой ступени вверх или вниз до тоники таким образом, чтобы охватить все ступени лада.

Такая детальная проработка лада является обязательной для усвоения любого лада и развития навыков восприятия не только мажоро-минорной системы, но и системы диатонических ладов, а также искусственных.

Огромную роль в успешном освоении этих упражнений играет внутренний слух и развитая музыкальная память.

На первом этапе Вы можете пропевать внутри себя настройку или характерные попевки, а затем уже петь весь лад. Конечная цель упражнения — мгновенно перестраивать музыкальное восприятие ступени и воспроизводить нужный лад.

Аккорды на слух

Один из важных и сложных навыков, который необходим современному музыканту это умение быстро и четко определять аккорды на слух. Этот навык полезен не только для тех, кто аккомпанирует голосу на гитаре или фортепиано, но и композитору, который хочет быстро записывать музыку, звучащую у него в голове, аранжировщику, автору песен, импровизатору — то есть практически всем.

Полноценное восприятие музыки с позиции профессионала также невозможно без понимания, того из каких гармонических ячеек состоит композиция.

Несмотря на это данный навык достаточно плохо развит у многих музыкантов, а любители чаще всего совсем не представляют, как развивать гармонического слуха. В этой статье мы обсудим с вами практические приемы работы, которые позволят Вам в короткие сроки научиться слышать аккорды.

В первую очередь нужно определить 2 области, в которых работает гармонический слух.

1. Это теоретически-школьная или точная

В данном случае вы должны научиться определять на слух не просто тип аккорда (мажор, минор и т.д.), то и его обращение и звуковой состав. Объективно в современной музыке данный навык используется редко и развивается очень сложно.

2. Фонизм аккорда

Здесь Ваша задача состоит в том, чтобы научиться определять на слух только вид аккорда. Например, септаккорд, нонаккорд и т.д. Количество голосов или обращения здесь значения не имеют, так как мажорный аккорд в любом расположении и с любым количеством голосов звучит, как мажорный.

Конечно есть аккорды, обращения которых звучат, как новые аккорды, что может вносить определенную путаницу, однако на первом этапе этими тонкостям можно пренебречь. Итак, для вас важно сосредоточиться на втором пункте. С чего начать?

Здесь есть несколько схем:

1. Интервал + интервал

Освоенный на предыдущем этапе занятий навык по определению интервалов на слух, можно с успехом использовать при развитии гармонического слуха.

Здесь вам нужно научиться расслаивать аккорд на составляющие его интервалы, например большая терция + малая. Услышав большую терцию в составе аккорда, в качестве основы, вы запомните звучание мажорного трезвучия. Малая терция даст вам ощущение минорного трезвучия и т.д.

Этот подход очень хорошо на начальном этапе, также как и следующий

2. От мелодии к гармонии

Используя этот метод, вы запоминаете звучание мелодической интонации, из которой состоит аккорд. Например, доминантсептаккорд в виде арпеджио звучит в песне степь да степь кругом. Минорное трезвучие — подмосковные вечера и т.д.

Этот метод лучше использовать только в самом начале вашей практики, так как он по сути не способствует развитию гармонического слуха, а является своеобразным мостиком для перехода от ладового слуха к гармоническому.

3. Фонизм аккордов

Сложный в описании, но очень простой в освоении подход. Запоминание характерного звучания трезвучий.

В отличие от абстрактных мелодических движений или ритма, аккорды всегда звучат одинаково. Вы можете использовать известные песни или инструментальные произведения в качестве якоря.

Например, вспомните начало Show Must Go On и вы никогда не спутаете звучание минорного трезвучия с другими аккордами.

Или послушайте начало песни группы Сплин — Романс и вы запомните звучание уменьшенного септаккорда.

После, вы можете формировать свои уникальные ассоциации для аккордов.

Самое главное здесь помнить, что уровень освоения элементов определяется скоростью их определения, которая у профессионалов достигает 0,3-0,5 секунды.

То есть, как только аккорд прозвучал вы уже должны знать его название. Если вы думаете, сравниваете или сомневаетесь, значит навык развит не до конца.

Фонизм созвучия формируют:

- а) Расположение аккорда (влияет скорее на восприятие аккорда, как объемного или тесного, плотного или разряженного)
- б) Количество звуков (трезвучия, трезвучия, септаккорды и т.д)
- в) Свойства консонирования/диссонирования (сколько в аккорде консонансов или диссонансов, какой тип интервалов преобладает)

Определение аккордов по их фонизму один из лучших и фундаментальных методов определения гармонии, который нужно использовать уже с первых дней практики по развитию слуха. Интересно, что заниматься развитие фонического восприятия аккордов можно даже не зная, как называются такие аккорды.

Одно из упражнений на восприятие фонизма аккордов может быть следующим:

Прослушайте последовательность аккордов (на первом этапе лучше сыгранную на 1 инструменте)

Ответьте на вопрос: Сколько разных аккордов в прослушанном фрагменте?

По сути, все, что вам нужно это запомнить определенные звуковые пятна и узнать их при повторном звучании.

