

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Для кого эта книга?	5
Немного обо мне и о том, что я поняла про музыку для людей.....	8
ЧАСТЬ I. ФОРТЕПИАНО И МЫ	16
ГЛАВА 1. ЕСЛИ НАЧАЛ ПОЗДНО	17
В какой вы группе занимающихся и чем это хорошо или плохо?	17
Трудности и преимущества по сравнению с теми, кто занимался в детстве	19
Подготовка к занятиям, или То, о чем доносится из каждого утюга	25
Мотивационные инструменты и структура домашних занятий: трекер, дневник, видео.....	32
ГЛАВА 2. ЗАКОНЫ ТЕЛА. КООРДИНАЦИЯ	38
Координация.....	38
Ощущение сильного и слабого времени	44
Работа с пальцами	48
ГЛАВА 3. БАЗОВЫЕ ФОРТЕПИАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОСВОЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА	56
Кисть и упражнение для кистевого дыхания.....	56
Способ звукоизвлечения и порядок включения пальцев на начальном этапе игры.....	62
Какие технические упражнения полезны, а какие вредны.....	71

ГЛАВА 4. ПАМЯТЬ И ГЛАЗА.....	85
Что должны видеть глаза	87
Почему игра по нотам становится сложной?	89
ЧАСТЬ II . ФОРТЕПИАННАЯ КЛАВИАТУРА	
И НОТНЫЙ ТЕКСТ.....	92
ГЛАВА 1. ОРИЕНТИРОВАНИЕ В КЛАВИАТУРЕ.....	93
Упражнение «Музыкальные ряды»	100
Важность освоения октав.....	101
ГЛАВА 2. НОТНАЯ ГРАМОТА	104
Ритмическая запись	107
Мелкие длительности	124
ГЛАВА 3. ЧТЕНИЕ С ЛИСТА И РАЗБОР ПЬЕС.	
УКАЗАНИЯ ФОРМЫ.....	127
ЧАСТЬ III. МУЗЫКА И ЕЕ ЗАКОНЫ	134
ГЛАВА 1. ИНТЕРВАЛЫ И АККОРДЫ	135
Интервалы.....	136
Аккорды	145
ГЛАВА 2. АККОМПАНеМЕНТ И АРАНЖИРОВКА.....	151
Основные комбинации аккомпанемента	
из тонов трезвучия	155
Обращения аккордов.....	158
ГЛАВА 3. ТОНАЛЬНОСТЬ И ЛАД.....	164
Важнейший закон музыки: тяготения в тональности.....	177
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	188

Предисловие

Для кого эта книга?

Эта книга для тех, кто открыл для себя фортепиано во взрослом возрасте и либо воплощает несбывшуюся (или сломанную о порог музыкальной школы) детскую мечту, либо вдруг обзавелся ей недавно, для тех, кто сомневается, получится ли, кто уже пробовал учить нотную грамоту и запутался, кто прошел часть пути и, возможно, приобрел неуверенность, осознание, что никогда не сможет играть так, как хочется, или, наоборот, еще ничего не пробовал и полон надежд и ожиданий. Также эта книга для тех, кто не стремится стать профессиональным музыкантом, но хотел бы понять, как устроена музыка и что действительно важно знать и осваивать на практике, если хочется играть и понимать, что вы играете.

Я как раз из тех педагогов, кто очень поддерживает во взрослых людях эти стремления, и изначально мой канал на YouTube, с помощью которого сейчас учатся больше 10 тысяч человек, был создан для вдохновения и чтобы помочь разобраться с непростыми музыкальными законами.

Но, как ни странно, первое, что мне хочется сделать, – это разочаровать вас. Именно для того, чтобы потом очаровать обратно, но уже самым конструктивным образом. Дело в том, что многие из нас (едва ли не все) ищут такую книжку, ко-

торая волшебным образом объяснит все от и до: поставит руки, научит, как их скоординировать, расскажет о тонкостях технических приемов, объяснит все про ритм и метр, снабдит только самыми нужными знаниями по теории и непременно научит играть на слух и все понимать про аккомпанемент и аккорды. И еще желательно, чтобы она была не очень толстая и с картинками.

Так вот, эта книга (как и любая другая) откроет лишь часть мира музыки, и, строго говоря, назвать ее учебником «от и до» у меня не повернется язык. Но эта часть очень важна и даст представление о том большом маршруте, который можно поделить на участки и отрезки.

Прочитав эту книгу, вы многое поймете про себя; про свой музыкальный аппарат – как его развивать и не навредить; про то, как законы музыки отображаются в тексте и какие правила действительно помогают разбирать произведение, а какие развивать слух, чтобы подбирать мелодии; каким методикам и курсам верить, а какие обходить стороной; поймете, какие навыки и с помощью каких упражнений нужно развивать. Разовьете ли, пользуясь только этой книгой? Частично да, но все-таки, имея за плечами упорядоченный багаж в виде содержания этих страниц, можно смело пойти учиться (очно или заочно) к человеку, которому будете доверять. У вас уже будет план и ориентир, что и для чего изучать, в каком примерно порядке, чего можно ожидать, а о чем стоит до поры до времени, а может, и окончательно забыть (например, увы, о Концерте Рахманинова № 2 – но зато его всегда можно послушать).

Музыка – прежде всего это то, чем мы делимся друг с другом: композитор пишет, исполнитель играет, слушатель слушает – и процесс обучения музыке, как и любому ремеслу, предполагает наличие учителя, пусть даже в Интернете или книге. Но такого, который сможет ответить на вопросы и помочь преодолеть сомнения. Надеюсь, эта книга станет для вас таким учителем-помощником-мотиватором.

А разочаровала я вас лишь для того, чтобы вы не сделали это сами, возложив надежды на то, что, прочитав книгу, все сразу поймете, или тут же заиграете свободно и с удовольствием, как обещают многие курсы и методички, или еще что-то, чем вас обнадружили, а у вас почему-то не получается. Это не с вами что-то не так, а с теми, кто обещает слишком многое.

Любому только что родившемуся ребенку не предлагают решить уравнение с двумя неизвестными или пробежать стометровку. Прежде чем бежать, нужно пойти, а перед этим поползти, а до того, как начнешь говорить на каком-то языке, нужно долго слушать, копировать, быть в соответствующей языковой среде. Так и с музыкой. Но если найти для нее в повседневной жизни место и не требовать от себя невозможного, сохраняя интерес и регулярность занятий, можно добиться очень и очень многого. Во взрослом возрасте (даже очень во взрослом)!

Итак, резюме: предлагаю почувствовать себя эдакими «младенцами» в мире музыки и начать создавать благоприятную среду для освоения музыкального языка с помощью этой книги.

Немного обо мне и о том, что я поняла про музыку для людей

Я окончила Санкт-Петербургскую консерваторию по специальности «фортепиано» с красным дипломом и факультативно занималась композицией. И от этого красного диплома с отсутствием серьезной концертной практики через десяток лет остались рожки да ножки. Теперь я тоже не могу сыграть Второй концерт Рахманинова, так как перестала заниматься по восемь часов в день.

Но мой путь в музыку лежал через сочинение. Конечно, мне навилось играть чужие произведения, особенно когда педагог задавал то, что я хотела, а не то, что было «надо». И, конечно, до поры до времени я не любила гаммы.

Однако мой уровень как музыканта определяет далеко не это. То, что я играла на выпускном в консерватории, я вряд ли смогу повторить, если только снова не засесть за рояль в режиме по 6–8 часов ежедневно и не просидеть так примерно полгода-год. Я серьезно! Навык исполнения уходит крайне быстро – это мышцы. А также память, которая беспощадно стирает то, что мы так долго учили, а потом не повторяем и не используем активно. И об этом мы будем говорить в первой части книги.

Гораздо дольше в памяти остается понимание того, как музыка устроена, а значит, сохраняется возможность разобрать ноты, подобрать мотив по слуху и сделать удобный для себя аккомпанемент к любимой мелодии. Это то, что держало меня

в музыке и помогало преодолевать сложные периоды, когда не хотелось оттачивать до совершенства пианистические навыки, а такие периоды бывали, и не раз.

Так уж мы устроены: то, что вызывает сложности, далеко не всегда хочется преодолевать.

Так вот, справившись, казалось бы, со всеми трудностями, я получила диплом и пошла работать концертмейстером, потому что исполнитель-солист – это тот человек, который занимается сольным исполнительством, и никаких «драмкружков, кружков по фото, а еще и петь охота». А мне всегда хотелось заниматься еще много чем. Вдобавок довольно сильно изматывал мой критический уровень сценического волнения перед концертами, и каждый раз приходилось очень сильно страдать и мучиться, переставая за несколько дней до выступления есть, спать и даже общаться с близкими людьми.

Однако и концертмейстерство не стало делом моей жизни. Эта профессия вроде как творческая, но только если добиваешься столь же больших, как и в сольном исполнительстве, высот – тогда можно выступать на международных конкурсах, играть программы с серьезными солистами и ездить на мастер-классы. А если ты работаешь в школе или училище (да даже и в консерватории), из года в год приходят новые ученики и играют одну и ту же программу, а ты изображаешь оркестр, помогая неопытному солисту идти вперед, подхватывать там, где он споткнулся или еще что-нибудь. Вдобавок преподаватели бывают довольно деспотичными и говорят о том, как играть, не только своим ученикам, но и концерт-

мейстерам тоже, и тут хочешь не хочешь – подчиняйся, даже если тобой командует трубач, слабо представляющий, что такое педализация.

Но попытка выйти в большое концертмейстерство у меня все же была. Однажды я приехала в гости к сестре в Германию и сыграла там со своей племянницей-скрипачкой пару сонат на мастер-классе. Ее преподаватель пригласила меня на будущий год быть основным концертмейстером мастер-класса, и я сдуру согласилась (хотя это был очень яркий опыт).

За несколько месяцев до начала мастер-класса я получила список произведений, которые будут играть участники, и села их учить, потому что с листа такое не прочтешь. Максимально подготовившись, я приехала в небольшой немецкий пригород, поселилась в монастыре (в Германии помещения монастырей сдаются в аренду под подобные мероприятия) и, наивно полагая, что после ночного перелета удастся хотя бы полдня поспать, получила от мастера толстенную пачку нот со словами: «Кое-кто поменял программу, а кое-кто вообще не приехал, зато приехали другие, короче, вот, это будем играть. Пospите, начинаем после обеда».

Какое там поспите! Увидев сонату Брамса, концерты Хиндемита и Сибелиуса, я впала в отчаяние и пошла в здание храма, где стоял рояль и проходили репетиции, заниматься (хотя больше хотелось молиться и уповать). Следующие дни недели прошли примерно в том же духе. Шли репетиции, студенты сменяли друг друга, мастер уходила на обеды и перекуры, а я сидела в монастыре у рояля и только играла-

играла-играла, чтобы не совсем опозориться на следующей репетиции. Через неделю мы сыграли все эти произведения на публичном концерте, накануне которого я рыдала маме в трубку со словами: «Зачем? Зачем я согласилась? Я умру, я завтра точно умру от позора», – играть на публике для меня всегда было настолько ответственным делом, что, зная о степени и сроках своей подготовки, я предпочла бы провалиться сквозь землю, чем выйти к немецким старичкам и старушкам с сырым Брамсом и Сибелиусом (Хиндемит, слава Богу, провалился тогда сам – его просто сняли с программы).

Но стресс – великая вещь и усиливает ресурсы в сто крат, если, конечно, их хоть сколько-то имеется в организме. Видимо, все мои 20 лет обучения смогли меня выручить в этой критической ситуации – концерт был сыгран, а я приглашена в аспирантуру в Германию к очень хорошему педагогу. И я даже съездила к нему на предварительную консультацию, а вот на экзамены не поехала. То ли побоялась подступившей даже за две недели пребывания в Любеке ностальгии, то ли вспомнила эти бесконечно одинокие часы за роялем в сыром, прохладном здании монастыря, где мне пришлось провести свои самые настоящие концертмейтерские будни.

Однако у меня все сложилось с преподаванием. Недаром я в детстве мечтала стать именно учителем музыки. Так, говорят, я отвечала на сакраментальный вопрос «Кем ты будешь, когда вырастешь?». Попреподавав в музыкальной школе не-

сколько лет, я сбежала с ощущением ужаса — так сильно менялись там дети за пару лет обучения. Не могу говорить обо всех школах, есть очень хорошие, с прекрасными педагогами — мне попадались именно такие. Но школа есть школа, и она, даже если это не десятилетка при консерватории, нацелена на то, что ребенок, когда вырастет, будет музыкантом, что ему нужно играть полифонию, крупную форму, этюды, сдавать техзачет по гаммам, учить примеры из учебника сольфеджио, писать диктанты, зубрить правила, петь в хоре и выступать на академических концертах, получая оценки.

Все это очень мало связано с тем, какой интерес вызывает в ребенке музыка изначально. Он думает, что будет играть песенки, которые ему нравятся, а ему дают то, что «надо». Он считает, что будет играть много всего, а играет одно и то же, пока не получится идеально, а потом, стараясь изо всех сил, все равно получит четыре с формулировкой «недостаточно технически подготовлен».

Мне было жалко этих детей и жалко ту себя, которая превращалась в училку, которой нужно «натаскивать» своих подопечных, как собачек перед очередной выставкой.

И тогда я занялась частной практикой. И до сих пор ей занимаюсь, параллельно иногда играя свои песни, сочиняя музыку, книжки и слушая музыку так, как может делать это музыкант, но при этом радуясь ей как обычный человек, для которого она прежде всего красота, выход за рамки экзистенциального,

а не кучка правил, оценок, ошибок и зажимов, которые у многих отпечатываются навсегда вердиктом «я не способен, это для меня слишком сложно-непонятно-невозможно».

А ведь любой человек может играть на инструменте для души. Да, не идеально, но может! Так же как любой может рисовать или делать глиняную посуду, музицирование – это ремесло, которое можно освоить, и уровень владения им далеко не всегда предполагает идеальную технику и идеальное исполнение, он может быть разным! Но его точно не будет, если не иметь желания и интереса к занятиям, если сам процесс не кажется пусть порой утомительным, но дающим осознание, что ты своими руками делаешь что-то прекрасное просто так. Просто потому, что наше высшее предназначение – творить. А игра на любом инструменте – это как раз творение в моменте, а владение им – это возможность такой момент создать.

Когда я начала записывать видео для канала на YouTube, я и не думала, что игра на фортепиано и желание понять, как устроена музыка, будет интересна такому большому количеству людей! Сперва, правда, я думала примерно так: «Сейчас объясню, и сразу все всё поймут». Но потом стало очевидно, что все понимают музыку и объяснения о ней очень по-разному. Я стала искать универсальные ассоциации, ведь музыка – это крайне абстрактная вещь, звук, по сути, всего лишь волна, а из взаимодействия разных волн

складываются какие-то закономерности. Все это не увидеть, не потрогать и, более того, всем этим терминам не найти подтверждения, когда они превращаются в ноты и просто красиво звучат.

И тогда я стала объяснять и еще раз объяснять, приводить примеры, которые будут и в этой книге, создавать целые программы, чтобы не только учиться играть с азов, но и сразу видеть музыкальные законы в том, что мы играем.

Собственно, я занимаюсь этим до сих пор, и то, что мне предложили оформить мысли в книгу, безусловно, событие прекрасное! В этом издании будут некоторые ролики с моего канала, а часть из них даже из закрытых системных программ, чтобы объяснения были наглядными, а чтение интерактивным.

Вот, вроде бы немного рассказала о себе и своих педагогических мыслях. Но, конечно же, дальше в книге буду приводить и другие примеры из своей жизни и опыта, опять же, для наглядности и живости восприятия. Ведь вы точно не хотите обнаружить на следующей странице текст из разряда: «Тональность – это система звуков, которая заложена в музыкальном произведении и составляет его мелодический и гармонический скелет». Хотя и о скелетах и тональностях мы поговорим тоже.

Некоторые темы книги сопровождают ссылки, по которым можно посмотреть имеющиеся у меня в открытом или закрытом доступе уроки или мастер-классы. Не забывайте их

просматривать, чтобы лучше понять ту или иную тему. Также будут доступны и практические упражнения на самостоятельную проработку некоторых тем.

И, конечно же, я буду рада, если вы подпишитесь на мой канал. Добро пожаловать!

