Антонио Грамши

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РИТМИЧЕСКОЙ НОТАЦИИ

Перкуссионисты, занимающиеся этническими барабанами (восточными, африканскими, латиноамериканскими и др.) обычно предпочитают играть по слуху. Однако часто возникает ситуация, когда за короткое время нужно выучить длинную и сложную композицию. Кроме того, им необходимо обмениваться опытом и заниматься преподаванием. В этих случаях возникает необходимость как-то фиксировать ритмы. Классическая нотация при этом обычно оказывается непригодной: многие перкуссионисты лишены классического музыкального образования (к сожалению, в музыкальных заведениях почти не изучают этническую перкуссию). Кроме того, классическая нотная запись неудобна для быстрого обмена информацией, например по Интернету. Ниже мы опишем некоторые альтернативные системы записи ритмов, как хорошо известные, так и авторские, разработанные и опробованные в школе восточных барабанов Channeling. Кроме того, эти способы записи опробованы в нескольких общеобразовательных школах на уроках музыки. Как показал многолетний педагогический опыт автора, дети воспринимают их гораздо лучше, чем классическую нотацию.

В большинстве барабанных школ принята так называемая *позиционная нотация*. Ритм, записанный этим способом, представляет собой последовательность букв и прочерков. Буква соответствует определенному удару, прочерк означает паузу. Каждая буква или прочерк занимает ровно один разряд, или позицию (отсюда название системы нотации), которая соответствует единице дискретного времени. С точки зрения классической теории музыки, разряд соответствует минимальной длительности, используемой в данном ритме, например, восьмой, шестнадцатой, тридцать второй и т. д. Для обозначений ударов используются буквы латинского алфавита. Ниже мы приведем список обозначений основных ударов для одного из самых популярных этнических барабанов – дарбуки, для которой характерно четкое разделение на удары с низким и высоким звучанием. Эти удары следующие: d - низкий открытый удар правой рукой, t – высокий открытый удар правой рукой, k - высокий открытый удар левой, b – средний закрытый удар правой. Если удар акцентированный, то он обозначается заглавной буквой. Для обозначения паузы используется прочерк. Записанный ритмический рисунок или ритм (о различии ритмического рисунка и ритма написано в разделе “Алгебра ритмов”) удобно ограничивать тактовыми чертами, чтобы отделить его от остального текста (таким же способом можно отделять такты и в записи композиций). Приведем пример: |d - - - T - k - d - - - T k t k| (это запись традиционного арабского ритма Муноджот). Если ритм очень длинный, то лучше считать его состоящим из нескольких тактов:

|d - - K t k T - - K t k d - - T - - |d - - K t k T - - K t k T k t K t k| (Болеро).

Иногда поверх основной записи ритмического рисунка ставится счетная линейка, в которой числами обозначены номера основных долей, а чередующимися знаками плюс и минус - мелкие доли. Для вышеприведенной записи Муноджота такая запись выглядела бы следующим образом:

1	-	+	-	2	-	+	-	3	-	+	-	4	-	+	-
d	-	-	-	T	-	k	-	d	-	-	-	T	k	t	k

Счетную линейку можно совместить с записью самого ритма. При этом чтение ритмического рисунка значительно облегчается благодаря чередованию нечетных (приходящихся на сильные доли) и четных разрядов. Запишем таким способом Муноджот: |d - + - T -k - d - + - T k t k|.

Позиционная нотация наглядна и удобна для начального обучения, но практически непригодна для записи сложных ритмических рисунков, в которых длинные паузы сменяются сериями из быстрых ударов, потому что при этом возникают длинные цепочки из прочерков, сильно затрудняющие восприятие структуры ритмического рисунка. Вот, например, как будет выглядеть типичная вариация из арабских ритмических композиций с короткими дробями в обычной позиционной записи:

|t k t k T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t k t k T - - - t k t k T -|.

Разумеется, прочесть такую запись, особенно ученику, представляется весьма затруднительной задачей. Чередующиеся плюсы и черточки несколько облегчают чтение ритма, но не сильно:

|t k t k T - + - + - + - + - + - + - + - + - + - t k t k T - + - t k t k T - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -|

Попробуем ограничивать группы из четырех разрядов косыми черточками, в результате получим следующую, довольно удобную запись:

|t k t k\T - + -\+ - + -\+ - + -\+ - + -\+ - + -\t k t k\T - + -\t k t k\T - + -\+ - + -\+ - + -\+ - + -\+ - + -\+ - + -\+ - + -|.

Вместо косых черточек можно использовать и точки, но они хуже различаются при чтении:

|t k t k.T - + -.+ - + -.+ - + -.+ - + -.+ - + -.t k t k.T - + -.t k t k.T - + -.+ - + -.+ - + -.+ - + -.+ -+ -.+ - + -.+ - + -|.

Для дальнейшего упрощения записи можно паузы, состоящие из четырех разрядов, заменять длинными нижними подчеркиваниями:

|tktk.T-+-.____.____.tktk.T-+-.tktk.T-+-.____.____.____|

Список усовершенствований позиционной записи, которые позволяют сделать запись ритмов еще более компактной, постоянно пополняется новыми приемами. Больших успехов на этом поприще добился педагог этноперкуссионной школы Channeling Сергей Кузнецов.

Принципиально другой подход в деле усовершенствования ритмической нотации был предпринят автором этой статьи, который на основе древнеарабской системы записи ритмов разработал так называемую *модульную нотацию*. Она позволяет компактно записывать ритмы любой сложности, причем, когда это нужно, с подробным указанием аппликатуры. Модульная система записи является, в своем роде, промежуточной между позиционной нотацией и классической. Описание этой системы лучше всего начать с примера. Опять рассмотрим ритм Муноджот:

|d - + - T - k - d - + - T k t k|. Разобьем его на четыре фрагмента, каждый из которых состоит из четырех разрядов (шестнадцатых):

|d - + -|T - k -|d- + -|T k t k|. Теперь будем рассматривать каждый фрагмент как самостоятельный ритмический рисунок. Понятно, что при этом почти все фрагменты можно "сжать" без потери информации, поскольку мы знаем, что они имеют одно и то же количество мелких долей-разрядов, в данном случае четыре шестнадцатых: |d - - -| можно превратить в |d|, сжав фрагмент в четыре раза, |T-k-| можно превратить в |Tk|, сжав фрагмент в два раза. Только |tktk| останется без изменений. В результате получим следующую запись: |d|Tk|d|Tktk|. Перепишем этот ритм, отделяя полученные фрагменты точками: |d.Tk.d.Tktk|. Это и будет модульной записью Муноджота, в данном случае *линейной* модульной записью. При этом ритм разбивается на равные по длительности фрагменты - *модули*. Каждый модуль играется медленнее относительно неизменяемого модуля (в нашем случае это |tktk|) в то число раз, в которое мы сжимали соответствующий фрагмент. В данном случае первый модуль играется в четыре раза медленнее, второй - в два раза медленнее, третий – опять в четыре раза медленнее, последний – неизменяемый модуль - играется с прежней скоростью. Читатель, знакомый с теорией музыки, наверняка заметит аналогию с классической нотацией: первый фрагмент соответствует одной четверти, второй – двум восьмым, третий – опять одной четверти, а последний – четырем шестнадцатым.

На занятиях по дарбуке и рамочным барабанам в школе Channeling, в рукописных конспектах уроков, которые выдаются ученикам, вместо линейных модулей, ограниченных точками, используются столбики, которые считываются сверху вниз (таким образом, отпадает необходимость в использовании точек). Такой способ записи, который мы назовем *матричной модульной* записью, очень нагляден: столбик (его высота обычно ограничена четырьмя разрядами) воспринимается как одно целое, ученик видит структуру ритмического рисунка как бы в двух измерениях. Ритм Муноджот, записанный таким способом, выглядит следующим образом:

d	T	d	T
	k		k
			t
			k

Рассмотрим более сложный пример - среднеазиатский ритм Байрам:

|t - k - t - k - t - k - d - + - t - k - t - k - d - + - d - + - t k t k T - + - t k t k d - + - T - + - + - k - d - + - d - + -|. Разобьем его на 16 равных частей:

|t -k-|t-k-|t-k-|d-+-|t-k-|t-k-|d-+-|d-+-|tktk|T-+-|tktk|d-+-|T-+-|+-k-|d-+-|d-+-|. Теперь перепишем Байрам в линейной модульной нотации:

|tk.tk.tk.d.tk.tk.d.d.tktk.T.tktk.d.T.-k.d.d|

и в матричной нотации:

t	t	t	d	t	t	d	d	t	T	t	d	T	-	d	d
k	k	k		k	k			k		k			k		
								t		t					
								k		k					

Вот несколько примеров матричной модульной записи для популярных восточных ритмов. Для сравнения приведем также их позиционную и линейную модульную запись.

Муноджот

Позиционная запись:

|d - + - T - k - d - + - T k t k|

Модульная линейная запись:

|d.Tk.d.Tktk|

Модульная матричная запись:

d	T	d	T
	k		k
			t
			k

Модульная матричная запись (второй вариант):

d	-	T	k	d	-	T	t
						k	k

Во втором варианте запись ритма растянута в два раза.

Максум (базовый вариант)

Позиционная запись:

|d b - b d - b -|

Модульная матричная запись:

d	-	d	b
b	b		

Максум (наполненный вариант)

Позиционная запись:

|d - b - t k b - d - t k b - t k|

Модульная матричная запись:

d	b	t	b	d	t	b	t
		k			k		k

Здесь, наоборот,

Байрам

Позиционная запись:

|t-k-t-k-t-k-d-+-t-k-t-k-d-+-d-+-tktkT-+-tktkd-+-T-+-+-k-d-+-d-+-|

Линейная модульная:

|tk.tk.tk.d.tk.tk.d.d.tktk.T.tktk.d.T.-k.d.d|

Матричная модульная:

t	t	t	d	t	t	d	d	t	T	t	d	T	-	d	d
k	k	k		k	k			k		k			k		
								t		t					
								k		k					

Матричная модульная, 2-й вариант:

t	t	t	d	t	t	d	d	~	T	~	d	T	-	d	d
k	k	k		k	k								k		

Во втором варианте матричной модульной записи столбики из четырех символов |tktk| заменяются на знаки тильды I~I. В классической нотации точно так же обозначается специальное украшение группетто, имеющее сходный музыкальный смысл.

Болеро (вариант)

Позиционная запись:

|d - - K t k T - - K t k d - - T - - | d - - K t k T - - K t k T k t K t k|

Линейная модульная:

|d.Ktk.T.Ktk.d.T|d.Ktk.T.Ktk.Tkt.Ktk|

Матричная модульная:

d	K	T	K	d	T	d	K	T	K	T	K
	t		t				t		t	k	t
	k		k				k		k	t	k

В дальнейшем мы будем использовать обе разновидности модульной нотации – линейную (без столбиков) и матричную (со столбиками), но чаще все-таки последнюю.

В восточной ритмике (да и не только в ней) часто встречаются повторяющиеся, характерные ритмические фигуры и для них можно придумать дополнительные специальные обозначения, которые позволяют еще больше упростить запись. Наиболее часто встречающиеся структуры - это серии из быстрых высоких ударов. Если на один разряд-долю приходится серия из двух таких ударов, то ее можно заменить числом 2, серию из трех ударов можно заменить числом 3 и т. д.

Например, рассмотренный выше ритм Байрам с учетом таких сокращений можно было бы записать следующим образом:

2	2	2	d	2	2	d	d	~	T	~	d	T	-	d	d
													k		

Правда, в такой записи невозможно зафиксировать аппликатуру, но это и не всегда нужно делать: она часто легко "вычисляется". Например, каждая серия из быстрых высоких ударов обычно начинается с правой руки. Если же аппликатура принципиальна (например, при использовании парадиддлов или других необычных комбинаций в последовательности рук), то лучше использовать полную запись.

Иногда серии из быстрых высоких ударов нужно равномерно распределить не только на один разряд, но и на два-три разряда. Такие ритмические фигуры часто встречается в латиноамериканской и современной ритмике. Рассмотрим, например, такую фигуру:

|t-+-+-+-k-+-+-+-t-+-+-+-t-+k+-t-+k+-t-+k+-t-+k+-|.

Здесь в первой половине такта равномерно распределены три удара, во второй половине - восемь. В матричной модульной записи эта ритмческая фигура будет выглядеть так:

t	-	t	t
-	k	k	k
k	-	t	t
		k	k

Используя знак тильды, запись можно упростить:

t	-	~	~
-	k		
k	-		

Если использовать числа, то эту ритмическую фигуру можно записать еще более компактно: |3===2222|. Здесь знаки равенства как раз и распределяют триоль на половину такта. Еще более наглядный вариант - следующий: |3=44|. Действительно, триоль проще распределить на два разряда, чем на четыре. Можно даже написать: |3=8=|, или даже |38|, но это уже чересчур сжатая запись. Вернемся к рассмотренной выше арабской вариации с дробями:

|tktkT-+-+-+-+-+-+-+-+-+-tktkT-+-tktkT-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|. Разобьем ее на 8 частей:

|tktkT-+-|+-+-+-+-|+-+-+-+-|tktkT-+-|tktkT-+-|+-+-+-+-|+-+-+-+-|+-+-+-+-|. Теперь запишем вариацию в линейном модульном виде:

|tktkT-+-|-|-|tktkT-+-|tktkT-+-|-|-|-|. Вместо точек мы использовали тактовые черты, что вполне допустимо.

Модуль |tktkT-+-| разделим, в свою очередь, на две части: |tktk| и |T-+-|. В результате он разобьется на два новых модуля, уже второго порядка: |tktk.T|. Теперь вся вариация сильно упростится:

|tktk.T|-|-|tktk.T|tktk.T|-|-|-|. Если мы теперь вместо группировки |tktk| используем знак тильды, то в результате получим очень компактную и наглядную запись:

|~T|-|-|~T|~T|-|-|-|, или в матричном виде:

~	-	-	~	~	-	-	-
T			T	T			

Если вместо знака тильды мы используем число 4, то получим следующую запись:

4	-	-	4	4	-	-	-
T			T	T			

В очень быстром темпе арабские дроби становятся триольными:

|3T|-|-|3T|3T|-|-|-|, или в матричном виде:

3	-	-	3	3	-	-	-
T			T	T			

Если в серии из быстрых ударов хотя бы один акцентированный, то ее нельзя обозначать числом. Рассмотрим ритм Чифтетели:

|d - t k t - T - t k d - t - t k d - + - d - + - T k t k t - + -|. В модульной записи этот ритм будет выглядеть так:

d	t	t	T	t	d	t	t	d	-	d	-	T	t	t	-
	k			k			k					k	k		

Используя число 2 для обозначения столбца |tk|, запись можно упростить:

d	2	t	T	2	d	t	2	d	-	d	-	T	2	t	-
												k			

Здесь группировку |Tk| нельзя заменять числом 2, т. к. она начинается с акцентированного удара.

Рассмотрим еще один способ сокращения записи. Допустим, дан ритм:

d	-	-	-	T	-	-	-
			-				
			t				
			k				

Чтобы избавиться от слишком высокого столбика, можно распределить его на два *разряда второго порядка*, ограничив их от остальных разрядов (первого порядка) скобками. Получим следующую запись:

d	-	-	(-	t)	T	-	-	-
				k				

Два разряда второго порядка в совокупности образуют один обычный разряд, поэтому содержащиеся в них паузы и удары исполняются в два раза быстрее. Можно еще больше сократить запись, заменяя группировку |tk| на число 2. Получим: |d - - (- 2) T - - -|.

Можно разработать систему обозначений для разрядов третьего и более высоких порядков, но мы этого делать не будем, поскольку реальная необходимость в использовании таких разрядов возникает крайне редко.

Преимущество модульной записи наиболее заметно, когда в одном ритме встречается деление крупных долей на различное число мелких, причем эти числа взаимно просты. Рассмотрим, например, ритм на 2/4, в котором первая доля делится на 4 удара, а вторая - на 5. Поскольку 4 и 5 - взаимно простые числа, то в позиционной записи ритма будет 2х4х5=20 разрядов:

|x----x----x----x----x---x---x---x---x---| (x - удары, неважно какие). В линейной модульной записи ритм запишется предельно просто: |xxxx.xxxxx|.

Модульная нотация —занимательный интеллектуальный конструктор. Построение компактной записи каждого отдельного ритмического рисунка может осуществляться разными способами, причем каждый способ подчеркивает какую-то определенную особенность данного рисунка. В этом состоит мощь и одновременно пластичность этого вида записи.

Запись украшений

Самое распространенное украшение, или *мелизм*, в восточной ритмике – это *форшлаг*, серия быстрых, обычно высоких ударов, предваряющих основной удар. Форшлаг является лишь украшением, он не входит в структуру ритмического рисунка. Количество ударов в нем может быть разным: 2, 3, 4 и больше. Он может быть растянутым или, наоборот, очень быстрым - согласно стилю и предпочтениям исполнителя. Форшлаг может быть и одиночным, состоящим из одного быстрого удара. Для обозначения одиночного форшлага используется знак апострофа, который ставится перед обозначением основного удара. Например, фигура |tktk| с предварительным одиночным форшлагом записывается так: |'tktk|. Если форшлаг состоит из нескольких ударов (на дарбуке они выполняются, как правило, пальцами левой руки), то перед основным ударом пишутся два апострофа, и такой форшлаг называется роллом. Например, линейная модульная запись Муноджота с роллами будет выглядить так: |d.''Tk.d."Tktk|. Если мы записываем ритмические фигуры в рукописном виде или пользуемся печатными редакторами типа Word, то вместо использования двойного апострофа можно подчеркивать обозначение удара, предваряемого роллом. Например вышеприведенный Муноджот с роллами можно записать так: |d.Tk.d.Tktk|, или в матричном виде:

d	T	d	T
	k		k
			t
			k

На самом деле, ролл в восточной ритмике - более тонкое понятие и его роль отнюдь не сводится только к форшлагу. Более подробные сведения о роллах вы найдете в разделах, посвященных дарбуке и рамочным барабанам.