Время и его связь с метром и ритмом

Ритм вроде всем нам понятное слово. Мы его используем в разных контекстах, и не задумываемся о его исконном значении. Мы говорим – «в моем ритме жизни», «сердечный ритм», «ритмичный танец», и так далее. Иногда мы употребляем и другие слова, близкие к понятию ритмики – например, **темп.**

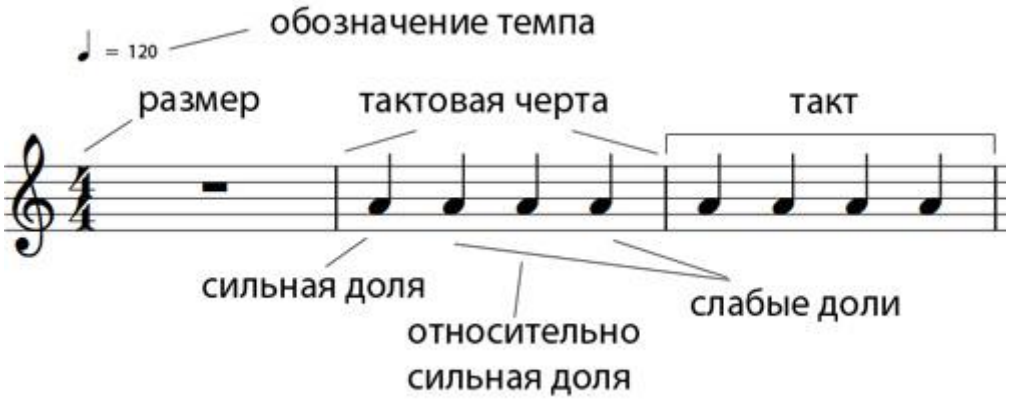
Начнем с понятия, которое нам очень близко, с которым мы живем всю жизнь и никуда от него деться не можем. **Понятие времени.**
Мы понимаем время в разных трактовках. С одной стороны - это постоянно текущие друг за другом мгновения. С другой – это отрезок от одного события до другого. С третьей стороны время - это точка, в которой происходит определенное событие. Например, мы едем в метро утром с 9 до 10 часов. Час – это время в пути. Или нам нужно быть в определенном месте ровно в 11.30. И эти цифры – тоже время.

А что такое время применительно к музыке? Это то, что отличает музыку от других видов искусства – от живописи, скульптуры, резьбы по дереву и так далее. **Музыка развертывается во времени**, она проходит определенные этапы – от зарождения, через развитие, к кульминации, и до финальной точки. Музыка проживает определенную жизнь, ограниченную своими рамками. И в этой жизни есть взлеты, падения, вехи, важные события.

Такт, доли, размер

Если сказанное доступно и понятно – то и проблем с пониманием ритма, темпа и метра не будет.

В любом музыкальном произведении есть определенные отрезки, на которые оно делится. А также точки, с помощью которых происходит деление. Самый простой и короткий отрезок музыкального произведения – это **такт**. А точка, которая определяет начало такта – называется **сильная доля**. Помимо сильных, безусловно, в такте есть еще **слабые доли** .



Многие слышали, как музыканты «считают»: раз-и-два-и-три-и-четыре-и. Многие видели, как дирижеры оркестров машут палочкой. Так вот, взмах палочки сверху вниз всегда означает «раз». Это и есть сильная доля, и именно на нее ориентируются все музыканты оркестра, чтобы не «развалиться». Перед наступлением сильной доли для обозначения начала такта ставится вертикальная линия – она называется **тактовая черта**. Сразу за тактовой чертой всегда идет сильная доля.

В такте может быть разное количество долей. Это количество задает **размер** произведения. Чаще всего в музыке, которую мы слышим по телевизору или по радио, размер включает в себя четыре доли. Это наиболее распространенный, «шаблонный» размер, который оказался удивительно гармоничным для создания произведений танцевальных жанров. Практически вся современная электронная, танцевальная и поп-музыка написана в четырех долях.

Метр и темп

Итак, вернемся к сильным и слабым долям. Представим, что у нас есть исходные данные – такт из четырех долей. Сильной долей будет называться **только первая**. Относительно сильной будет называться та доля, с которой начинается составной элемент нашего размера. Вспомним, что четыре доли у нас делятся на 2+2, а значит третья доля будет начинать второй элемент. Она и называется **относительно сильной долей**. Остальные доли называются **слабыми** – это вторая и четвертая.

Доли внутри такта между собой равны по продолжительности. Если произведение быстрое, то одна доля длится короткое время. Если медленное – то доля длиннее. Вот это чередование равных долей на протяжении всего произведения – называется метром. Выделим это отдельно.

Метр – чередование сильных и слабых долей в произведении.

Именно от слова метр произошло название вспомогательного музыкального прибора – **метронома**. Кто-то наверняка видел и помнит старые метрономы в виде пирамидки, из которой торчит вертикальный маятник, и если этот маятник запустить – он издает равномерные щелчки, выделяя одну из долей: «тум-цок-цок-цок, тум-цок-цок-цок». Тум – это сильная доля, цоки – слабые и относительно сильные. Сегодня в основном используют электронные метрономы. Кроме того, метроном можно найти и в интернете, по запросу «онлайн метроном».
Скорость, с которой «цокает» метроном – это темп. Чем выше темп – тем быстрее произведение.

До этого момента, в принципе, должно быть все понятно. Когда вы сидите на концерте и хлопаете в ладоши по ходу произведения (вы это наверняка назовете «в ритме произведения») – **вы отстукиваете метр**. Не ритм, а именно метр, в определенном темпе. К ритму это пока что не имеет никакого отношения. Кто-то инстинктивно притопывает ногой, когда по радио играет «ритмичное» произведение. Это тоже метр, а не ритм. Кто-то тавит музыку в наушниках, и «в темпе» этой музыки шагает по дороге. Шаги в этот момент также отсчитывают метр.

Длительность.

Если единицей измерения метра у нас была доля, то единицей измерения ритма является **длительность**. А с длительностями надо разобраться внимательнее.
Чтобы проще понять, что такое длительность – обратимся к ассоциациям. Предположим, вы собираете анекдоты. У вас есть тетрадки, в которых вы их записываете. В каждой тетрадке по четыре страницы. На одной странице может уместиться один обычный анекдот, а может два маленьких. Но также бывают большие анекдоты, которые не помещаются на одной странице. Эти анекдоты могут занимать полторы страницы, или даже две.

Ваша тетрадка – это такт, страница тетрадки – доля, а один анекдот – это некая нота, у которой есть длительность. Длительность может быть равна доле, может быть меньше нее, может и больше.

Одна страница – это четверть вашей тетради. Если вы записываете один анекдот – то длина анекдота равна четверти тетради, то есть странице. Если анекдот очень большой и занимает две страницы – то он равен половине тетради. А если анекдот маленький, умещается на половинке страницы – то он равен восьмой части тетради. Это все простая арифметика.

В музыке – то же самое. Доли бывают разные. Например, «четвертные». И если в такте четыре таких доли, то он состоит из четырех четвертей. **Четыре четверти** – это и есть точное обозначение размера. Записывается он в произведении в виде двух цифр друг над другом, из которых верхняя показывает количество долей в такте, а нижняя – то, какие это доли. Например, если надпись гласит 4/4, это означает, что этот такт состоит из четырех четвертных долей.

Напрашивается логичный вопрос – а почему же 4/4 не обозначить просто как одна целая? Ведь 4/4=1? Все верно. Но ведь нас интересует ритм, пульсация. А значит нам нужно задать произведению метр. Вот и получается, что давая обозначение четырьмя долями – мы обозначаем метр произведения. Помните, как барабанщик на рок-концертах стучит четыре раза палочками перед началом песни? Он отсчитывает метр, «раз-два-три-четыре». А мы помним, что если долей четыре, то после слова «четыре» снова наступит «раз». Это будет «сильное время», на которое вступят все остальные музыканты. И если бы мы написали вместо 4/4 просто 1 – то никто бы точно не знал, когда вступать.

Но вернемся к тетрадям с анекдотами. Если на одной странице умещаются два анекдота – то каждый из них занимает восьмую часть тетради. Точно так же, если на одну долю в размере 4/4 играется две ноты – они называются «восьмыми». Если четыре ноты на одну четвертную долю – «шестнадцатыми», и так далее. Ну и наоборот, если играется длинная нота, занимающая сразу две доли – она называется «половинная», то есть она длится две четверти. В случае с размером 4/4 половинная нота будет равна половине такта.

Надо иметь в виду, что такт может состоять и из двух четвертных долей. Тогда он будет обозначаться 2/4, и в таком случае нота длиной в две доли будет занимать целый такт, хотя она так и останется «половинной».

Логика во всем этом очень простая, и если Вы сразу не поняли, чем отличается доля от длины ноты – можете просто перечитать несколько абзацев еще раз. Ну а если все понятно – наверняка вы уже догадались, что **длина ноты – это и есть длительность.**

«Зачем же музыкальные теоретики все так усложняют?», – может возникнуть вопрос. Почему не назвать это обычным словом длина? На этот вопрос есть ответ. Дело в том, что одни и те же ноты можно сыграть как быстро, так и медленно. И если бы ноты записывались без привязки к долям, по абсолютной временной продолжительности – то приходилось бы переписывать произведение каждый раз, когда вы его захотите сыграть быстрее или медленнее. А когда есть доли, размер и метр – достаточно просто поменять темп, и все. **Длительность одной четвертной ноты в любом темпе равняется сумме длительностей двух восьмых нот**, но она вдвое короче, чем половинная нота. Все в соответствии с привычной арифметикой. Недаром Аристотель называл музыку разделом математики.

В размере «четыре четверти» (а также три четверти, две, и так далее) четвертная нота будет занимать ровно одну долю и в быстром темпе, и в медленном. Поэтому обозначение темпа, в котором звучит произведение – понятие абсолютное. Мы говорим – «сто двадцать ударов в минуту», и метроном играет нам два удара в секунду, а обозначается это «120 bpm» (**beats per minute**). А вот длительность нот – понятие относительное. Половинная нота в темпе 120 bpm будет длиться одну секунду. А половинная нота в темпе 60 bpm – две секунды (два четвертных удара метронома, каждый продолжительностью 1 секунда). **Можно сыграть одни и те же длительности в очень быстром и очень медленном темпе.**

Кроме того, длительность ноты может увеличить так называемая **лига**. Это дуга, которая соединяет две или более ноты. Если две рядом стоящих одинаковых ноты «**залигованы**» – это означает, что **общая продолжительность звучания этих звуков равна сумме длительностей этих нот**. Это бывает полезно в некоторых случаях, когда невозможно другими способами обозначить длительность. Например, если нота длится дольше, чем один такт, то продлить ее через тактовую черту можно только с помощью лиги. Также, иногда требуется записать ноту, по длительности равной 1/4 +1/16. Если бы добавить нужно было восьмушку – то мы бы просто поставили точку, но шестнадцатую можно добавить только с лигой.

А с помощью такой записи как **триоль** – можно задать звучание трех нот вместо двух. Там, где на одну долю можно было сыграть только две восьмушки – играются три восьмушки «триоль». Существуют также квартоли, квинтоли, дуоли и так далее, но наиболее распространены триоли, поэтому пока достаточно ограничиться ими.

Ритм

Ритм – понятие более вольное, чем метр. Придумывая музыку, или работая над аранжировкой, мы сами выбираем длительность нот, которые будут звучать. А метр при этом остается неизменным. Длительности чередуются в разнообразном порядке, образуя ритмический рисунок. Эта особенность и легла в теоретическое определение понятия ритм.

Ритм – чередование длительностей нот в произведении.

При этом важно не забывать, что не в каждый момент обязательно должна звучать какая-то нота у каждого инструмента. Часто у инструментов бывают кратковременные или длительные перерывы в звучании. Перерыв в звучании называется «пауза». Паузы, точно так же как и звучащие ноты, образуют ритмическую ткань партии и произведения. И они тоже бывают целыми, половинными, четвертными и так далее.