Хелен Хайнер (Елена Николаева) окончила московскую консерваторию по классу фортепиано, позже переехала в США, где уже около 30 лет работает в музыкальной школе и даёт частные уроки. Она написала при литературной помощи Николая Кузнецова книгу “Стать музыкантом? Легко!”, в которой делится своим опытом музыкального воспитания. Опытом, в котором, безусловно, присутствуют некоторые оригинальные моменты. В том числе, и те, которые могут заинтересовать пап и мам. Ниже основные принципы метода Хелен Хайнер.

Воспитать хорошего слушателя музыки важнее, чем воспитать музыканта.Многое зависит от того, какие цели ставить перед собой учитель. Хайнер считает, что не стоит специально ставить перед учеником профессиональные задачи. Не стоит изо всех сил (как это принято в российских музыкальных школах) пытаться поднять ребёнка на профессиональный уровень.

Лучший способ музыкального развития ребёнка — обучение на фортепиано.Не слушание музыки, не пение, а обучение игре на фортепиано. Причём, фортепиано, (не скрипка, не блок флейта, не шумовые инструменты К. Орфа), по мнению Хелен, подходит для этой цели лучше всего. Другими словами, лучшие уроки музыки — занятия на фортепиано. Всё остальное (игра в оркестре, пение в хоре) малопродуктивно и потому не нужно. Отсюда вывод: на фортепиано надо учить всех детей. Причём Хелен предпочитает для обучения электронное фортепиано. На нём можно играть разными голосами, что интересно ученику. На нём можно записать и прослушать игру ребёнка. Что тоже важно.

Учить, строго соблюдая правило: от простого к сложному. Этот дидактический принцип, по мнению Хайнер, должен лежать в основе обучения игре на инструменте. Главное для учителя — найти тот постепенный путь (не перепрыгивая через ступеньки), по которому ребёнок сможет медленно, но верно подниматься наверх. В этом и состоит, по мнению американской учительницы, его искусство. Всё чрезмерно сложное неминуемо вызовет у маленького ученика негативное отношения к занятиям.

Каждому упрощению – своё место

«Перемещаемое До – это такой же нонсенс в музыкальной науке, как перемещаемое «А» в алфавите, когда каждая буква, с которой начинают читать, может называться «А»…».

Когда-то венгерский композитор Золтан Кодай изобрел **релятивную систему**обучения пению (relative – относительный). Система позволяла обучить неграмотных людей петь в хоре, не тратя времени на разучивание нот и тональностей. Кодай применил самое начало обучения - стадию озвучивания, до предела упростив её. Вместо нот он использовал семь знаков руки дирижера. Он как бы свёл музыку к простым отношениям семи ступеней лада. Эта система как нельзя лучше вписалась в хоровую практику людей, для которых музыкальное чтение было недоступно.
К сожалению, изобретение Кодая, созданное с чисто утилитарной целью, было перенесено в музыкальные классы стран буквенной системы - и это весьма навредило музыкальному образованию. Пение нот сольфеджио закреплено здесь только за одним звукорядом – «До»! В какой бы тональности фактически не звучала музыка, тоника называется «до». Петь сольфеджио во всех других тональностях стало невозможно. Объединение системы Кодая с сольфеджио ничем не улучшило систему Кодая, но обезглавило сольфеджио, урезав его до стадии пропевания семи нот. С тех пор во многих странах все другие тональности изучаются «всухую» - исключительно с помощью буквенной системы, не озвученной голосом.
У этой проблемы есть простое решение: отменить передвижное «До», взяв от системы Кодая главное - освоение лада с помощью ручных знаков. Можно и нужно **начинать** курс обучения с одной, самой простой тональности – До мажор. Вполне оправданно использовать До мажор для изучения отношений ступеней между собой. Но пропевание **реальной** музыки – то есть звуками сольфеджио во всех 24 тональностях - должно быть необходимым условием обучения.

Что может музыкальный алфавит?

Окончив музыкальную школу, училище и консерваторию, и преподавая музыку больше 26 лет, я не часто встречала коллег, которые всерьёз обучали детей музыкальному алфавиту.Это невероятно!
К алфавиту нашего языка мы приучаем детей задолго до школы. В США, например, есть «алфавитная» песенка, которую знает каждый малыш. Выучив название букв , дети легко добавляют в память их изображение. На эту основу накладывается их звучание. Затем нетрудно составить из букв слоги и слова. И лишь после этого наступает очередь грамматики и правил. Таким образом, алфавит связывает звучание букв с их написанием. Он определённо служит основой освоения языка.
Но в музыке почему-то всё шиворот навыворот! Мы начинаем с грамматики, заучиваем ноты по одной, а алфавит почему-то не учим никогда.
Что такое музыкальный алфавит? По форме – последовательность нот музыкальной системы, которая проговаривается голосом. Но по сути - фундаментальный этап музыкального чтения. Основа для понимания соотношений музыкальных звуков. Связь речи и музыкальной логики.**Музыкальный алфавит - уже не просто речь, но еще и не музыка. Он ещё не требует пропевания нот по высоте, но уже содержит музыкальную логику в звучании и артикуляции. Это естественный мостик от речи к музыке.**
В музыкальном алфавите заложены все ресурсы для развития слуха и голоса. Это ключ к чтению мелодий, интервалов и аккордов. Это основа «добывания» звуков из инструмента - ведь в любом инструменте звуки организованы по порядку.
Сейчас педагогика старается привязать запоминание нот к линейкам нотного стана, игнорируя нотный контекст – определённые отношения нот между собой. Это очень неразумно, и вот почему.
1. Каждая нота – часть единого целого. Она не существует сама по себе, а связана со всеми другими нотами музыкального контекста. ЗНАНИЕ НОТЫ – это и сама нота, и видение всего нотного пространства вокруг неё. В идеале – внутреннее слышание её гармонических конструкций, возможных мелодических ходов и разрешений. Проигрывая каждую ноту, музыкант может её назвать, пропеть вслух или про себя, проследить на несколько тактов вперед. Такова музыкальная логика. И **знание музыкального алфавита помогает понять логику музыкального языка**.
2. Ноты алфавита проставлены по порядку. Алфавит - стройная и симметричная система. **Он помогает понять логику графического оформления музыкального языка – музыкальной нотации**.
3. Исполнение музыкального алфавита приучает к музыкальной закономерности мышечный аппарат. Позже это помогает легко воспроизводить скачки мелодии, играть двойными нотами и аккордами. **Работа с музыкальным алфавитом готовит мышцы человека к музыкальному чтению**.
4. Слуховое запоминание речи – один из самых устойчивых врождённых навыков. С помощью артикуляционной памяти ребенок научился говорить. И вычеркивать этот ценнейший навык просто глупо. В моём классе есть дети с очень слабым слухом. Поначалу они эффективно запоминают музыкальные пьесы, опираясь на артикуляцию – названия нот. Артикуляция становиться музыкой, а музыка «вытягивает» развитие слуха и памяти. **Музыкальный алфавит помогает развитию музыкальной памяти через артикуляцию**.

Каким должен быть музыкальный алфавит?

Музыкальный алфавит выражает логику **музыкального**языка. Многие думают, что это 7 нот по порядку: До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля и Си. Однако это не так, и вот почему.
Во-первых, в музыке нет одного направления движения. Значит, правильный музыкальный алфавит – это: До Ре Ми Фа Соль Ля Си До Си Ля Соль Фа Ми Ре До. А во-вторых, в музыке каждая из семи нот может являться первой. Поэтому мы должны знать семь нотных последовательностей. Музыкальным алфавит - все эти последовательности в комплексе:

До Ре Ми Фа Соль Ля Си До - До Си Ля Соль Фа Ми Ре До
Ре Ми Фа Соль Ля Си До Ре – Ре До Си Ля Соль Фа Ми Ре
Ми Фа Соль Ля Си До Ре Ми – Ми Ре До Си Ля Соль Фа Ми
Фа Соль Ля Си До Ре Ми Фа – Фа Ми Ре До Си Ля Соль Фа
Соль Ля Си До Ре Ми Фа Соль– Соль Фа Ми Ре До Си Ля Соль
Ля Си До Ре Ми Фа Соль Ля – Ля Соль Фа Ми Ре До Си Ля
Си До Ре Ми Фа Соль Ля Си – Си Ля Соль Фа Ми Ре До Си

И это – лишь первый круг алфавита (круг 1).

Мне удается проговорить весь этот круг - вперед и назад от каждой ноты - за 14 секунд, и мои ученики любят устраивать соревнования на скороговорку алфавита, чтобы добиться такой же быстроты. Скорость реакции – главное в музыкальном чтении, и умение быстро проговаривать алфавит – основа для скоростного чтения нот с листа.

Продолжение алфавита - музыкальная азбука

При неисчислимом количестве звуковых комбинаций и интонаций, отношения между звуками подчинены конкретным закономерностям. Музыкальная азбука выражает основные отношения нот, принятые в музыкальной письменности.

1. Ноты могут располагаться **через ступень**. Эти «терциевые» последовательности образуют второй круг (круг 2):

До Ми Соль Си Ре Фа Ля До – До Ля Фа Ре Си Соль Ми До
Ми Соль Си Ре Фа Ля До Ми – Ми До Ля Фа Ре Си Соль Ми
Соль Си Ре Фа Ля До Ми Соль – Соль Ми До Ля Фа Ре Си Соль
Си Ре Фа Ля До Ми Соль Си– Си Соль Ми До Ля Фа Ре Си
Ре Фа Ля До Ми Соль Си Ре – Ре Си Соль Ми До Ля Фа Ре
Фа Ля До Ми Соль Си Ре Фа – Фа Ре Си Соль Ми До Ля Фа
Ля До Ми Соль Си Ре Фа Ля – Ля Фа Ре Си Соль Ми До Ля Фа

Круг 2 помогает видеть и прочитывать нотный стан, где все ноты располагаются либо на линейках, либо между линейками. Здесь заложена также структура трезвучий и септаккордов, и читать их намного проще.

1. Ноты могут располагаться **через две ступени**. Эти «квартовые» последовательности дают нам третий круг (круг 3):

До Фа Си Ми Ля Ре Соль До – До Соль Ре Ля Ми Си Фа До
Фа Си Ми Ля Ре Соль До Фа – Фа До Соль Ре Ля Ми Си Фа
Си Ми Ля Ре Соль До Фа Си – Си Фа До Соль Ре Ля Ми Си
Ми Ля Ре Соль До Фа Си Ми – Ми Си Фа До Соль Ре Ля Ми
Ля Ре Соль До Фа Си Ми Ля – Ля Ми Си Фа До Соль Ре Ля
Ре Соль До Фа Си Ми Ля Ре – Ре Ля Ми Си Фа До Соль Ре
Соль До Фа Си Ми Ля Ре Соль – Соль Ре Ля Ми Си Фа До Соль

Знание этого круга помогает читать скачкообразные мелодии и обращения аккордов. Намного проще запомнить «кварто-квинтовый» круг тональностей, расположение бемолей и диезов.

1. Все остальные сочетания звуков – производные от этих последовательностей, именуемые в музыковедении обращениями.

Как видим, разучивание музыкального алфавита, даже без пропевания - важная опора музыкального развития. Алфавит - матрица для голоса и слуха, основа для скоростного чтения нот с листа, каркас для понимания теории музыки. Это концентрат всей музыкальной системы. Изучение музыкального языка без алфавита невозможно.
Разучивать алфавит можно по-разному: выкладывать в виде карточек, составлять на компьютере в виде тетриса, пропевать в стиле РЭП под произвольный аккомпанемент. Все три круга нужно заучить до автоматизма. Они должны свободно проговариваться от любой ступени в очень быстром темпе. Результат – умение быстро назвать ноту, отстоящую от заданной на ступень, через ступень или две ступени вверх или вниз.
С помощью алфавита музыкальные звуки воспринимаются на прочной основе человеческой речи. Человек привыкает не просто слышать звуки, но и угадывать их «имена». Звуки, которые мы слышим, постепенно «декодируются» в их названия и знаки – ноты, которые можно пропеть, проиграть и записать по слуху.

И тренажёр, и карта, и компас

Чтение нотного текста основано на знании организации звуков в системе. Знание этой системы так же важно, как знание таблицы умножения в математике.
Речь – самая естественная опора для понимания системы музыкальных звуков. Давая каждому звуку имя, мы опираемся на речь и артикуляцию, чтобы освоить звуко-высотные соотношения. Проще говоря, сначала мы должны запомнить имена звуков. Проигрывая или пропевая их, мы «приращиваем» к их именам их абсолютную высоту.
Усвоив последовательность нот туда и назад, поступенно, через ступень и через две ступени, мы смотрим на нотный стан совершенно другими глазами. Это уже не россыпь отдельных нотных значков «на линейках» или «между линейками». Это – системный каркас, где каждую ноту легко найти, зная простые правила. Видя ноту, мы находим ее звуковой эквивалент в считанные доли секунды - независимо от того, движется ли мелодия вверх или вниз, плавно или скачкообразно.
В таком нотном стане так же комфортно, как в собственном доме, где всё знакомо даже в потёмках. Системное восприятие нот - единственный путь к свободе в чтении нотного текста. Видя, «как все устроено», человек «присваивает» мир музыки. Музыкальный язык становится частью музыкального сознания.

Особенно важен музыкальный алфавит для игры на фортепиано. Клавиши – та же музыкальная система. Вне системы они превращаются в «непознанное пространство», находиться в котором опасно из-за его непредсказуемости. Я помню это ощущение напряжения и внутреннего страха: а вдруг нажму не ту клавишу?! Это не просто мешало заниматься, но не давало думать о музыке вообще. Не думайте, что это преувеличение. Мы знаем: страх сделать неверный шаг сковывает движения человека. Игра на фортепиано – это взаимодействие наших пальцев со звучащим пространством, поделенным на небольшие отрезки. Страх «попасть не туда» и есть главная причина зажатости рук. Пространство станет твоим только тогда, когда точно знаешь, где находишься и что тебя окружает.

Постоянно играя массу произведений, этюдов и упражнений, и в особенности гамм, изучая гармонию и сольфеджио, профессиональные музыканты обычно нарабатывают музыкальный алфавит. Однако я уверена: именно с него следует начинать музыкальное обучение. Тогда все ученики поймут, как устроена музыкальная система, и легко научатся музыкальному языку.