

Мелодия — душа музыки

Слушаем музыку, узнаём мелодию, как знакомый голос.

Слушаем, как звучит мелодия

Мелодия складывается из звуков, идущих друг за другом. Она может быть весёлой, спокойной, торжественной или грустной — и именно по ней музыку часто узнают с первых нот.

Почему мелодию легко запомнить

Повторы помогают памяти

Когда короткая фраза звучит снова и снова, её легко уловить и напеть. Повтор действует как музыкальная подсказка и быстро делает мелодию знакомой.

Простой рисунок звуков

Если звуки идут ясно и без лишней путаницы, мелодия запоминается почти сама собой. Детские песни часто строятся именно так, чтобы их хотелось повторить.

Небольшие изменения оживляют музыку

Чуть изменённая фраза уже не кажется однообразной. Она остаётся узнаваемой, но добавляет интерес, словно знакомая дорожка вдруг делает весёлый поворот.

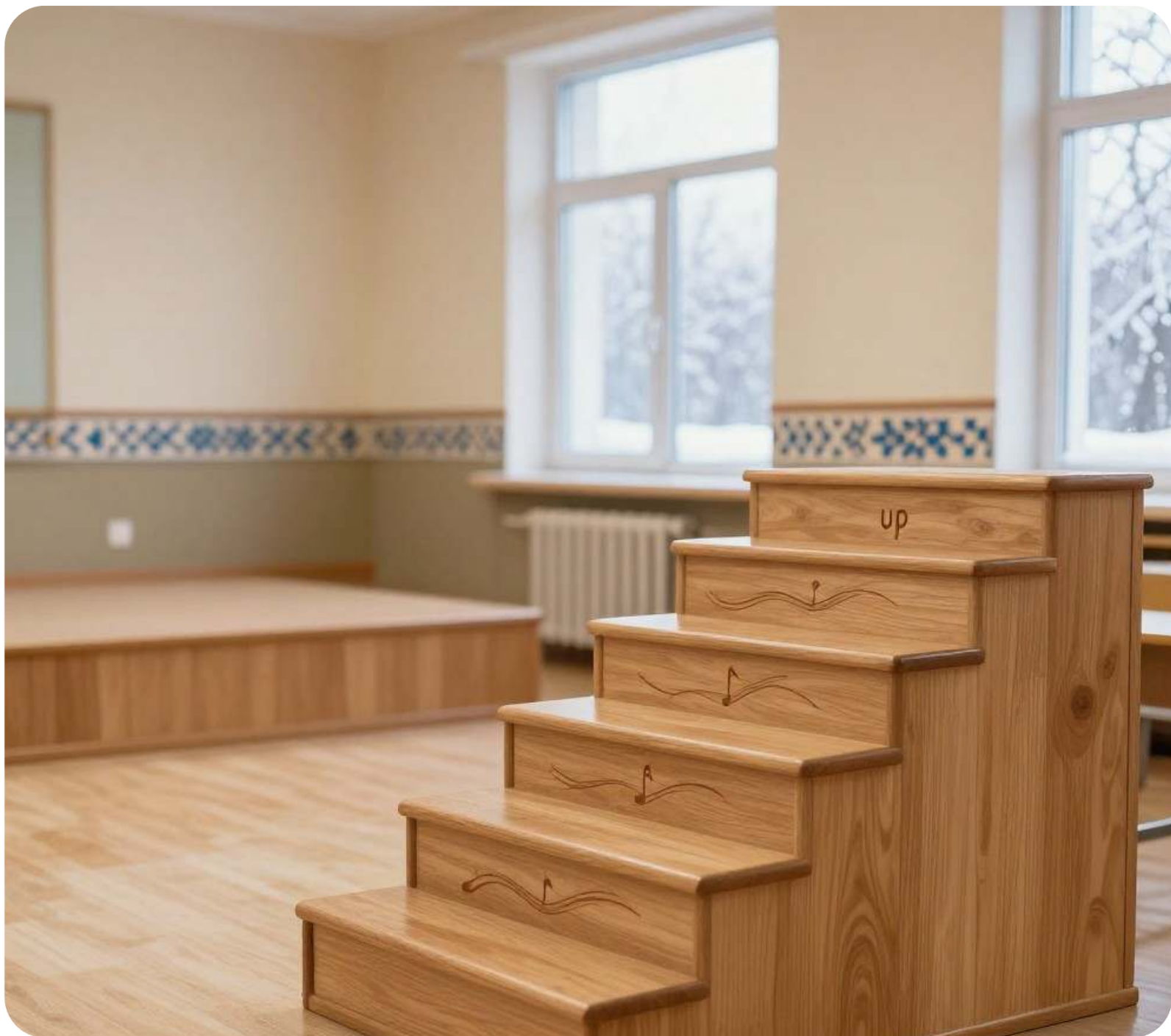

Короткий мотив становится знаком песни

Иногда одна маленькая музыкальная идея звучит несколько раз и становится главным «знаком» всей песни. Услышал её — и сразу вспомнил мелодию.

Как мелодия движется

01

Вверх и вниз

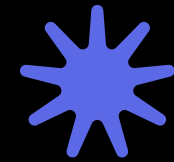
Высокие звуки будто поднимаются выше, а низкие опускаются ниже. Поэтому мелодия звучит как движение по лестнице: то вверх, то вниз, то почти на месте.

02

Музыка рисует линию

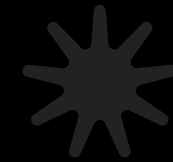
Если посмотреть на мелодию как на волнистую линию, её движение становится видно глазами. Такой образ помогает детям быстрее заметить, как музыка «шагает» по высоте.

Из чего складывается мелодия

Высота звуков показывает, звучит ли мелодия выше или ниже. Благодаря этому одна и та же песенка может казаться совсем разной по настроению.

01

Длительность и паузы задают ритм дыхания музыки. Если сделать паузу или протянуть звук дольше, знакомая фраза сразу меняет свой характер.

02

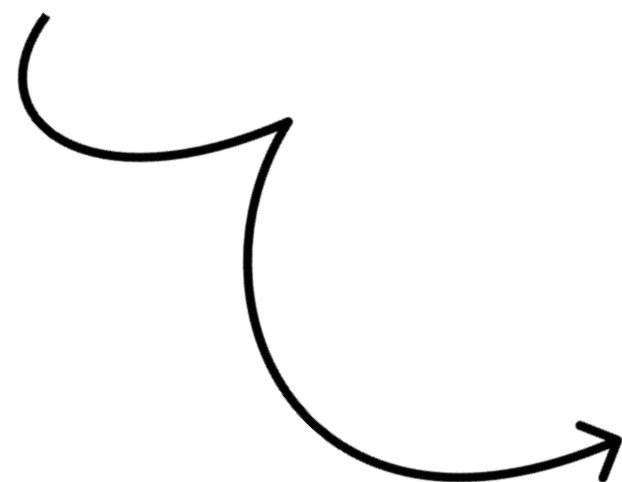

Направление движения тоже важно: мелодия может плыть плавно или прыгать маленькими шагами. Именно из этих деталей складывается её музыкальный образ.

03

Мажор и минор помогают музыке звучать по-разному: светло или задумчиво, радостно или печально.

2

лада особенно заметно
меняют характер мелодии.

Теория музыки: основные лады — мажор и минор.

Поющая мелодия

Голос — первый музыкальный инструмент

Человеческий голос умеет не только говорить, но и петь. Поэтому мелодии часто строят так, чтобы их было удобно произнести и легко удержать на дыхании. Тогда песню хочется напевать снова и снова.

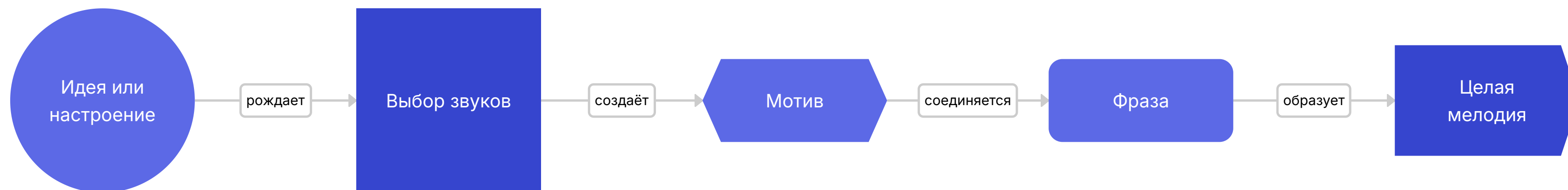

Песня, которую можно подхватить

Колыбельные, народные песни и школьные песенки особенно любят ясную мелодию. Она звучит мягко, понятно и дружелюбно, будто сама приглашает присоединиться. Такой напев удобно петь даже целым классом.

От идеи к мелодии

Схема показывает, как короткое настроение превращается в готовую музыкальную фразу.

Как повтор и изменение делают мелодию живой

01

Повтор помогает слушателю сразу узнать знакомую музыкальную мысль. Ухо цепляется за неё, как за любимую песенку из мультфильма.

02

Если повторить фразу чуть выше или ниже, мелодия остаётся знакомой, но уже не звучит одинаково. Это делает её интереснее.

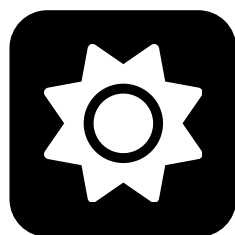
03

Изменение громкости тоже меняет впечатление: тихая фраза кажется нежнее, а громкая — увереннее и торжественнее.

04

Когда повтор сочетается с небольшими переменами, мелодия получает и прочность, и свежесть. Именно поэтому её хочется слушать ещё раз.

Мажор и минор: два настроения

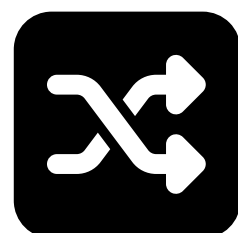
Мажор звучит светло

Мажор обычно воспринимается как ясный, тёплый и радостный. Такая мелодия легко поднимает настроение и будто улыбается слушателю.

Минор звучит мягче

Минор часто кажется задумчивым, спокойным или немного грустным. Он помогает музыке звучать тише и глубже, как вечерний разговор.

Лад меняет характер песни

Даже короткая мелодия может стать совсем другой, если в ней сменится лад. Тогда знакомые звуки начинают рассказывать новую историю.

Инструменты поют по-разному

- Одна и та же мелодия на флейте звучит легко и воздушно, будто тёплый ветерок. Скрипка делает её певучей и мягкой, а фортепиано — чёткой и ясной.
- Меняется тембр инструмента, и знакомая мелодия получает новый характер. Поэтому в детских пьесах один мотив может звучать то нежно, то торжественно, то совсем игриво.

Как мелодия помогает песне и танцу

Движение в танце

В танце мелодия подсказывает, где шагнуть, подпрыгнуть или повернуться. Музыка будто сама ведёт ноги в нужную сторону.

Слова в песне

Мелодия помогает словам запомниться и делает их выразительнее. Когда текст и напев дружат, песню хочется подпевать снова и снова.

Общий ритм и характер

И в песне, и в танце мелодия задаёт настроение. Простая и ясная мелодия удобна для пения, движения и весёлой игры.

Мелодия в сказочной музыке

01

Для героев и чудес композитор придумывает короткий мотив, который легко узнать. Такой музыкальный знак помогает сразу понять, кто появился в сказке.

02

Лес, замок, волшебство или смешной персонаж тоже могут иметь свою мелодию. Она создаёт картину без слов, прямо в воображении слушателя.

03

Если мотив возвращается снова, герой как будто снова выходит на сцену. Так музыка помогает следить за приключениями, как за любимой книжкой.

Как выглядит мелодия в нотах

01

1. На нотном стане мелодия записывается знаками, которые показывают высоту звуков. По положению нот сразу видно, какой звук звучит выше, а какой ниже.

02

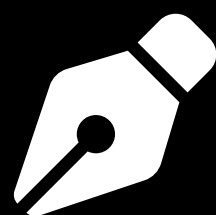
2. Длина ноты и паузы помогают прочесть, как музыка течёт во времени. Благодаря записи мелодию можно увидеть глазами и потом сыграть точно так же.

Народная и композиторская мелодия

Народная мелодия

Она живёт в памяти людей, передаётся от поколения к поколению и может немного меняться, как любимая история, которую пересказывают по-своему.

Мелодия композитора

Её создаёт конкретный автор, поэтому у такой музыки есть имя и известный создатель. Она записывается и звучит так, как задумал композитор.

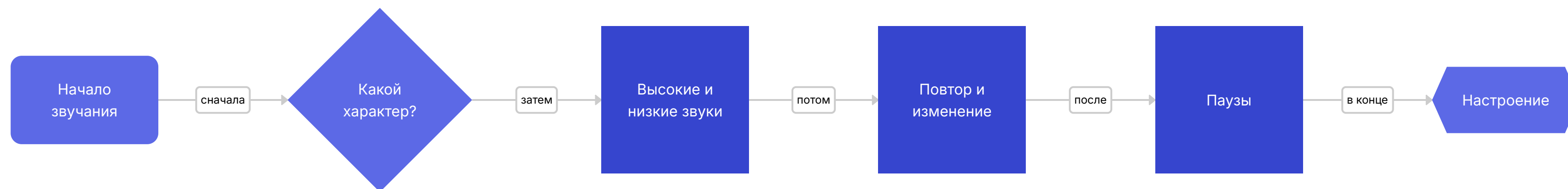

Общее у обеих

И народные, и авторские мелодии могут быть очень красивыми и запоминающимися. Главное — они долго живут и радуют слушателей снова и снова.

Порядок внимательного слушания мелодии

Схема показывает, как по шагам услышать строение мелодии и её настроение.

Почему мелодию называют душой музыки

Мелодия чаще всего остаётся в памяти после прослушивания. Даже если музыка была короткой, её напев ещё долго звучит внутри, как добрый звонок.

01

02

Она умеет говорить без слов: радовать, успокаивать, удивлять или немного грустить. Именно поэтому одна мелодия может вызвать целую россыпь чувств.

Когда мелодия удачна, её легко узнать с первых звуков. Она делает произведение живым, близким и таким, к которому хочется вернуться.

Мелодии вокруг нас каждый день

- Мелодии встречаются в мультфильмах, песнях, звонках телефона, поздравлениях и на праздниках. Они могут быть короткими, как сигнальчик, или длинными и торжественными, как праздничный марш.
- Рядом с детьми музыка звучит чаще, чем кажется. У многих привычных вещей есть свой маленький мотив, и именно он потом первым вспоминается при знакомом звуке.

Что делает мелодию красивой

01

1. Красивой мелодию делает ясное движение звуков. Когда слушателю легко понять, куда идёт музыка, она звучит особенно приятно и уверенно.

02

2. Удачные повторы помогают узнать мелодию, а плавные переходы делают её мягкой. Так музыка остаётся знакомой, но не надоедает.

03

3. Живое настроение тоже важно: весёлое, спокойное или задумчивое. Если мелодия точно передаёт чувство, она сразу трогает сердце.

04

4. Простая мелодия может стать очень сильной, если она запоминается с первого раза. Именно такие напевы часто становятся любимыми у детей и взрослых.

Мелодия — это музыка, которую хочется запомнить

Мелодия делает музыку узнаваемой, передаёт чувства и остаётся в памяти надолго. Она живёт в песнях, танцах и сказках, поэтому её по праву называют душой музыки.

