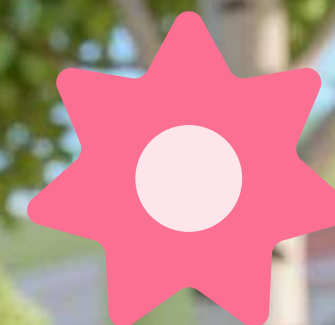
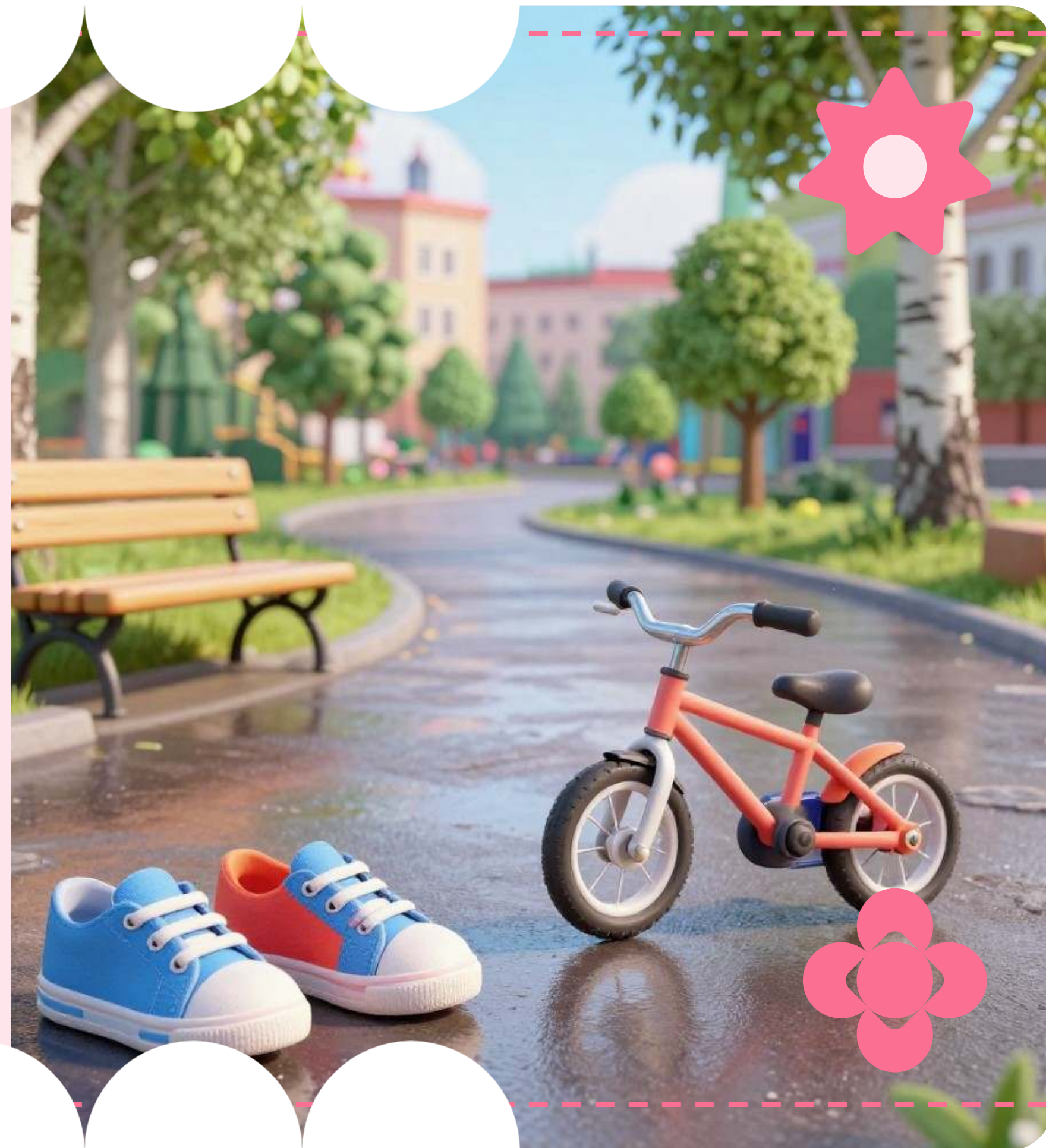

Как музыка изображает движение?

Музыка превращает звук в бег,
прыжки и полёт.

Почему музыка кажется движущейся

Звук живёт во времени, поэтому мы слышим в нём движение. Быстрые звуки похожи на бег, ровные повторы — на шаги, а плавная мелодия — на качание или скольжение.

Темп показывает, как быстро движется музыка

3

01

Темп — это скорость звучания. Если музыка идёт быстро, мы представляем бег, погони, весёлый танец или спешку, будто кто-то торопится к финишу.

02

Медленный темп создаёт совсем другое ощущение. Он напоминает спокойную прогулку, плавное покачивание, сон или осторожные движения, когда никто не хочет шуметь.

03

В музыке часто встречаются слова *allegro* и *adagio*. *Allegro* означает быстро и весело, а *adagio* — медленно и спокойно, как тихий вечерний шаг.

Ритм похож на шаги и прыжки

4

.1 •   •

Ритм помогает услышать, как звуки повторяются во времени. Когда удары ровные и чёткие, они напоминают шаги по дорожке или стройный марш. Слушать их легко, как считать: раз, два, раз, два.

.2 •   •

Если ритм становится более скачущим, музыка начинает напоминать прыжки или весёлую пляску. Размер 1–2–3 часто слышится как кружение и покачивание, поэтому он особенно подходит для танцевальной музыки.

Громкость рисует приближение и удаление

5

Громкий поезд

Громкая музыка может звучать как поезд, который быстро приближается. Её легко представить как большой топот, бурю или мощный шум, который заполняет всё пространство.

Тихий шёпот

Тихая музыка похожа на осторожные шаги, шёпот или звук, который уже уходит вдаль. Она создаёт ощущение аккуратности, тайны и внимательного слушания.

Усиление звука

Когда музыка постепенно становится громче, возникает чувство приближения. Такой приём называют *crescendo*, и он помогает звуку словно идти навстречу слушателю.

Затихание звука

Если музыка постепенно стихает, кажется, что движение удаляется. *Diminuendo* похоже на уход вдаль, когда шаги становятся тише, а звук растворяется в пространстве.

Как мелодия поднимается и опускается

6

Звуки идут вверх

Когда мелодия поднимается, она напоминает лестницу или взлёт птицы. Слышится лёгкое стремление вверх, будто звук сам старается подпрыгнуть повыше и не касаться земли.

Звуки идут вниз

Когда мелодия спускается, возникает образ горки, мягкого падения или качания. Такой ход звуков часто кажется спокойным и естественным, как плавный спуск после подъёма.

Тембр инструмента помогает узнать характер движения

7

Скрипка

Скрипка может передавать лёгкий бег или быстрое скольжение. Её звук бывает гибким и подвижным, поэтому он легко помогает нарисовать в воображении живое движение.

Флейта

Флейта часто напоминает полёт, ветер или лёгкое парение. Её тембр звучит ясно и воздушно, поэтому музыка с флейтой кажется почти невесомой.

Барабан

Барабан хорошо передаёт марш, шаги и чёткие толчки. Его звучание твёрдое и решительное, как будто кто-то уверенно идёт вперёд и считает шаги.

Фортепиано

Фортепиано умеет показывать прыжки, удары и короткие движения. Оно может звучать и мягко, и звонко, поэтому помогает услышать самый разный характер движения.

Мелодия может скакать, кружиться и плыть

8

Если звуки мелодии делают большие скачки, музыка кажется подпрыгивающей. Слушателю легко представить, как кто-то перескакивает через ступеньки или весело подпрыгивает на месте.

Когда звуки идут плавно и рядом друг с другом, возникает ощущение скольжения или плавания. Быстрые повторяющиеся ноты могут передавать дрожь, мелькание или лёгкую суету.

Повторы помогают музыке двигаться вперёд

9

Повторяющийся мотив работает как колёса у машины. Он снова и снова возвращается, и из-за этого музыка начинает катиться вперёд, не останавливаясь надолго.

Короткие повторяющиеся фразы очень похожи на бегущие шаги. Такой приём часто слышен в маршах, танцах и весёлых играх, где движение должно быть бодрым и ясным.

Повторы особенно заметны в поездных сценах и в музыке, где нужно показать движение в пути. Они создают ощущение непрерывности, будто поезд уже поехал и не собирается тормозить.

Оркестр может показать много разных движений

10

В оркестре каждый инструмент помогает увидеть своё движение на слух. Струнные создают непрерывный поток, духовые подают яркие сигналы, а ударные помогают услышать толчки и шаги.

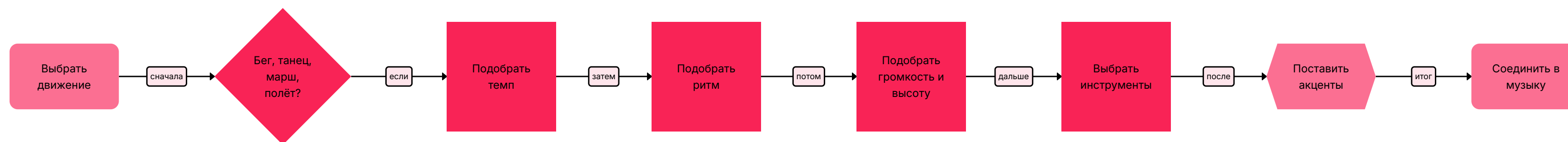

Вместе инструменты могут изобразить поезд, карусель, шествие, ветер или бурную реку. Оркестр звучит как большая команда, где у каждого свой характер и своё движение.

Как композитор изображает движение

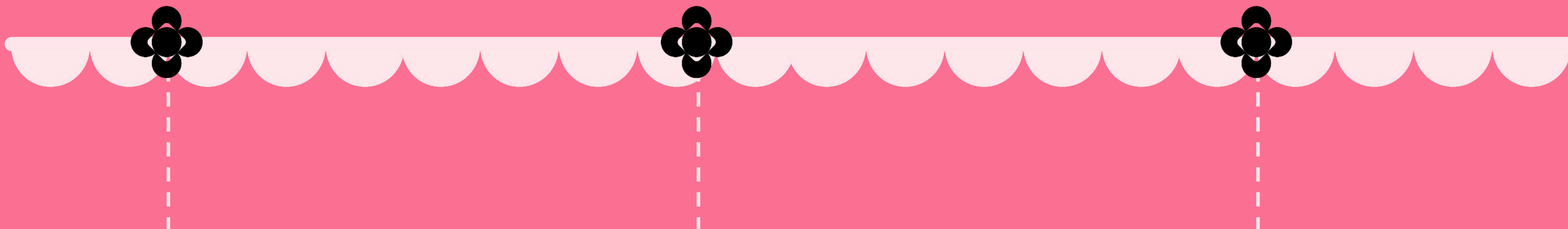
11

Сначала выбирают само движение, затем подбирают музыкальные средства, а после соединяют их в цельную картину на слух.

Танец в музыке: шаг, поворот, круг

12

Счёт и размер

Танцевальная музыка держится на ровном счёте. Он помогает ногам будто сами находят шаг и не сбиваются.

Кружение и прыжки

Вальс чаще слышится как круговое движение, а полька — как лёгкие подпрыгивания. Марш, наоборот, уверенно ведёт вперёд.

Возврат фраз

Когда музыкальные фразы повторяются, танец становится узнаваемым. Слушатель уже почти видит поворот, шаг и новый круг.

Как природа звучит в музыке

13

Когда струнные шуршат, как ветер

Тихие и шуршащие звуки струнных легко напоминают ветер в кронах деревьев. Музыка будто скользит по воздуху и не спешит. Слушатель сразу представляет поле, деревья и лёгкое движение невидимых потоков.

Флейта и птицы на утренней ветке

Переливы флейты часто звучат так, словно рядом поёт птица. Короткие светлые звуки будто перескакивают с ветки на ветку. Из-за этого музыкальная картинка становится живой, ясной и очень свежей.

Дрожащие звуки дождя и волн

Повторяющиеся и дрожащие звуки умеют изображать воду. Они напоминают капли дождя, рябь на реке или маленькие волны у берега. Такая музыка легко превращает зал в маленькое окно в природу.

Известные примеры музыкального движения

14

.1 • •

В «Карнавале животных» Камиля Сен-Санса музыка умеет изображать бег, скачки и весёлую суету. Слушатель словно видит, как звери быстро перебегают сцену.

.2 • •

В «Пете и волке» Сергея Прокофьева каждый инструмент помогает узнать героя и его движение. Музыка словно подсказывает: кто идёт осторожно, а кто мчится вперёд.

.3 • •

В балетах Петра Чайковского музыка особенно хорошо показывает танец, прыжки и повороты. Она будто сама поднимается на носки и кружится вместе с артистами.

.4 • •

У разных композиторов движение звучит по-разному, но результат один: у слушателя возникает ясная картина. Музыка начинает не просто звучать, а «идти» и «бежать».

Скорость движения и характер героя

15

Быстро — не всегда просто весело

Быстрая музыка может звучать смело, тревожно или торопливо. Всё зависит от ритма, громкости и инструментов. Иногда она похожа на смех, а иногда — на погоню без передышки.

Медленно — не всегда спокойно

Медленное движение бывает осторожным, важным или сонным. Такая музыка может напоминать шаги в темноте или тихое ожидание. Поэтому по темпу мы понимаем не только скорость, но и настроение.

Что делает пауза в музыке

16

Остановка перед прыжком

Короткая тишина похожа на мгновение перед сильным движением. В этот миг кажется, что музыка задержала дыхание и вот-вот сорвётся вперёд.

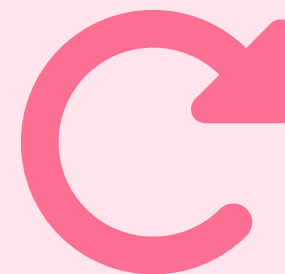
Разгон перед бегом

Пауза помогает услышать старт. После неё звук кажется особенно быстрым, как будто бегун только что оттолкнулся и помчался по дорожке.

Замирание и ожидание

Тишина может создавать чувство настороженности. Слушатель будто ждёт, что сейчас что-то случится, и поэтому становится ещё внимательнее.

Поворот в музыке

Иногда пауза нужна, чтобы музыка резко сменила направление. После неё новая часть звучит ярче, а движение кажется заметнее и интереснее.

Музыка в кино и мультфильмах

17

.1

В кино музыка часто подсказывает, где начинается бег или погоня. Быстрые барабаны делают сцену напряжённой, а короткие резкие звуки помогают заметить прыжок или внезапный поворот.

.2

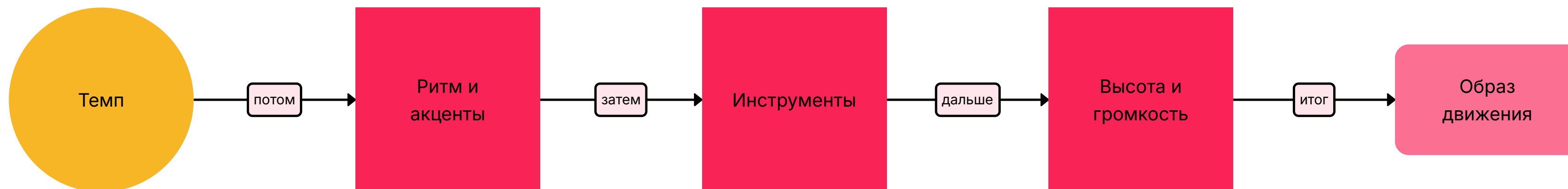
В мультфильмах музыка может превратить обычный шаг в смешное приключение. Плавная мелодия делает полёт лёгким, а весёлый ритм — прыжки почти видимыми даже без слов.

Что слышит внимательный слушатель

18

Сначала слух замечает общую скорость, потом — детали ритма и звучания, а затем в голове появляется образ движения.

Как слушать музыку движения внимательнее

19

.1 • • • •

Сначала полезно поймать темп: музыка спешит или идёт спокойно. Так сразу становится ясно, похожа ли она на бег, шаг или плавное качание.

.2 • • • •

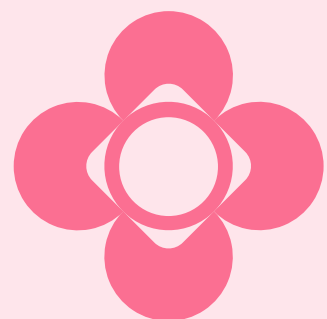
Потом стоит послушать ритм и акценты. Повторяющиеся удары часто звучат как шаги, а неожиданные акценты могут напомнить прыжок или резкий поворот.

.3 • • • •

Ещё важно узнавать инструменты по тембру. Одни звучат мягко и легко, другие — чётко и громко, поэтому движение в музыке становится более понятным.

.4 • • • •

Если слушать внимательно, музыка превращается в маленький фильм без экрана. В нём есть герои, дорога, повороты и даже смешные остановки.

Музыка умеет двигаться без ног

Темп, ритм, громкость, высота звуков, паузы и тембр помогают музыке рисовать бег, танец, полёт и волны. Стоит прислушаться — и звук сам начинает двигаться.

