

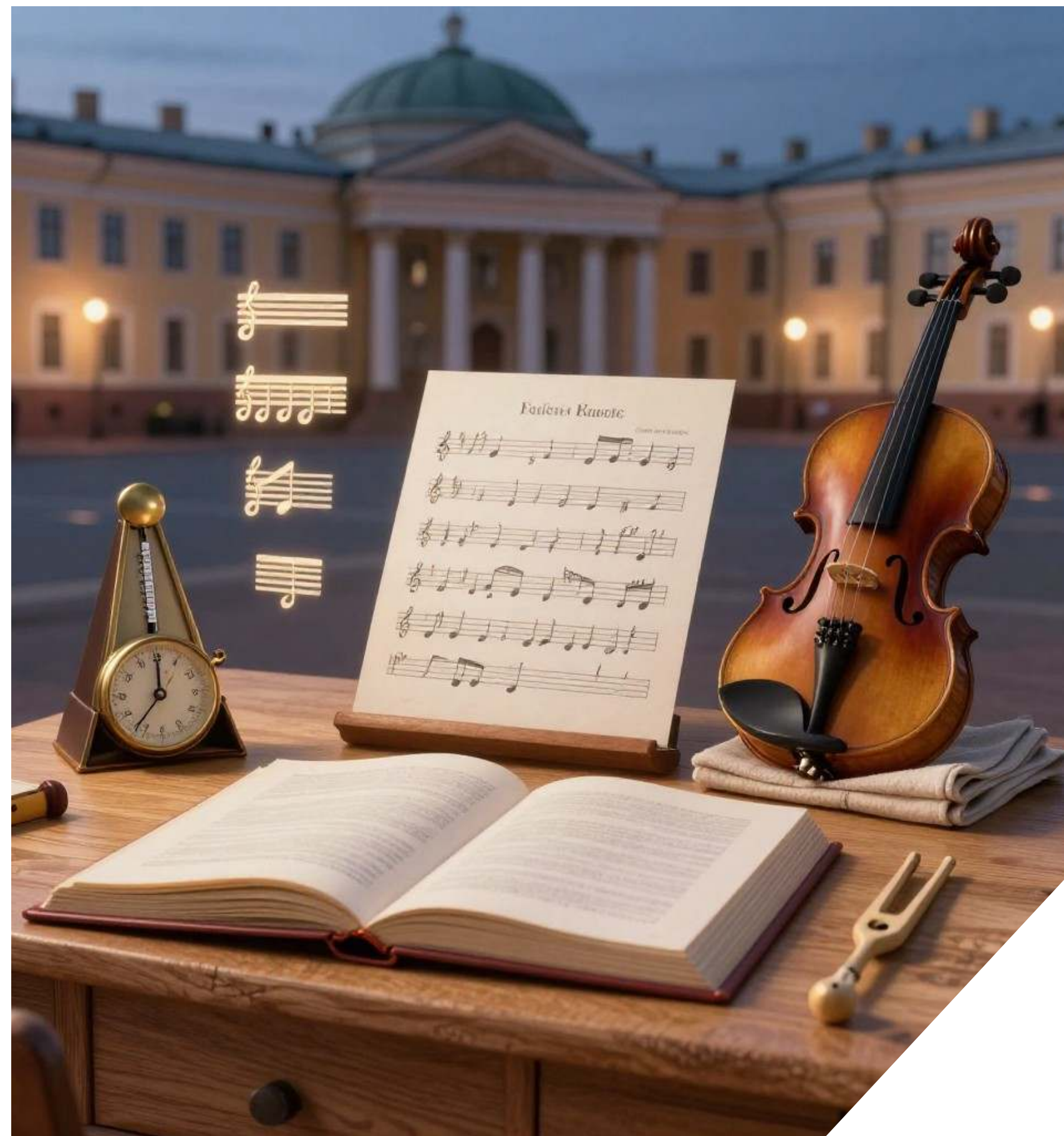
Словарь музыкальных терминов

Слова, которые помогают музыке
звучать понятно и красиво.

> Зачем музыке свои слова

Музыкальные термины подсказывают, как исполнять произведение: быстрее или медленнее, громче или тише, с паузой или повтором. Без них ноты были бы как карта без названий дорог.

> Музыка состоит из звуков и тишины

Звук в музыке не просто слышится, а имеет свои признаки: высоту, длительность, силу и окраску. По этим признакам мелодию можно записать и точно исполнить.

Если убрать звуки или паузы, музыка теряет порядок. Тогда её будет трудно спеть, сыграть и даже узнать, потому что каждая деталь в ней важна.

Пауза — это не ошибка и не пустота, а нужная тишина внутри музыки. Она помогает отделять фразы, делать дыхание и придавать мелодии выразительность.

> Из чего складывается мелодия

Песенная линия

Мелодия звучит как линия, которую хочется напеть или тихо повторить про себя. Она обычно запоминается быстрее всего и ведёт музыку вперёд.

Плавность и прыжки

Одна мелодия может течь мягко, а другая — неожиданно прыгать вверх и вниз. Поэтому она может казаться спокойной, весёлой или даже озорной.

Начало и завершение

У мелодии есть свой путь: она начинает рассказ, развивает мысль и заканчивает её. Почти как маленькая музыкальная сказка без слов.

> Ритм и размер

Ритм помогает музыке двигаться ровно: длинные и короткие звуки чередуются по порядку. Если ритм понятен, мелодия не сбивается и звучит уверенно.

Размер показывает, как музыка делится на равные доли. Он похож на счёт шагов, поэтому помогает исполнителю держать общий пульс произведения.

Часто в музыке встречаются размеры $2/4$, $3/4$ и $4/4$. Они подсказывают, как считать такты и где особенно удобно делать акценты.

> Как движется музыка

Быстро, спокойно, медленно

Темп показывает, с какой скоростью нужно исполнять музыку. Аллегро — это быстро, анданте — спокойно, адажио — медленно. У каждого темпа свой характер и свой шаг.

Слова-помощники для темпа

Слова *molto* и *rosso* уточняют движение: очень быстро, очень медленно или чуть медленнее. Благодаря им музыка звучит точнее, будто у неё есть собственный темп ходьбы.

> Динамика: громко и тихо

1

Forte означает громкое звучание. Такая музыка словно говорит уверенно и смело, поэтому её легко заметить даже в большом зале.

2

Piano — это тихо. В этом звучании есть мягкость и осторожность, как будто музыка шепчет на ушко.

3

Crescendo показывает постепенное усиление звука. Музыка как будто поднимает голос, но делает это плавно, без резких скачков.

4

Diminuendo означает постепенное затихание. Звук не исчезает сразу, а медленно уходит, словно отдаляется и растворяется в воздухе.

> Лад: мажор и минор

Мажор обычно звучит светло, бодро и радостно. Он помогает музыке улыбаться, даже если мелодия очень простая.

Минор чаще передаёт задумчивое, мягкое или немного грустное настроение. Из-за него знакомая мелодия может стать совсем другой по характеру.

Один и тот же мотив в мажоре и миноре звучит по-разному. Поэтому лад — это как настроение, которое выбирает сама музыка.

> Тембр — окраска звука

Флейта

У флейты звук светлый и лёгкий, словно тонкая серебристая нить. Её тембр легко узнать, даже если она играет очень тихо.

Виолончель

Виолончель звучит густо, тепло и певуче. Её тембр напоминает спокойный голос, который умеет рассказывать длинные истории без лишнего шума.

Барабан

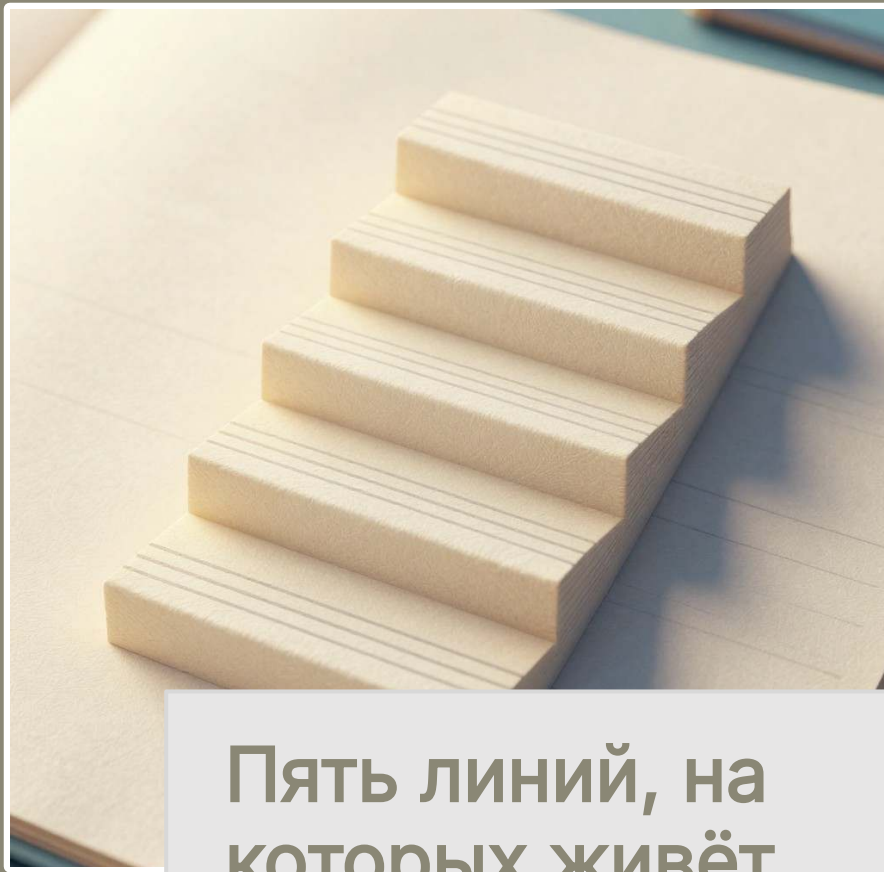
Барабан звучит чётко и ударно. Его тембр похож на уверенный шаг, поэтому он хорошо держит ритм и задаёт движение всей музыке.

Голос человека

У голоса тоже есть тембр: он может быть звонким, мягким, высоким или низким. По тембру мы часто узнаём человека ещё до того, как увидим его.

> Как выглядят ноты на письме

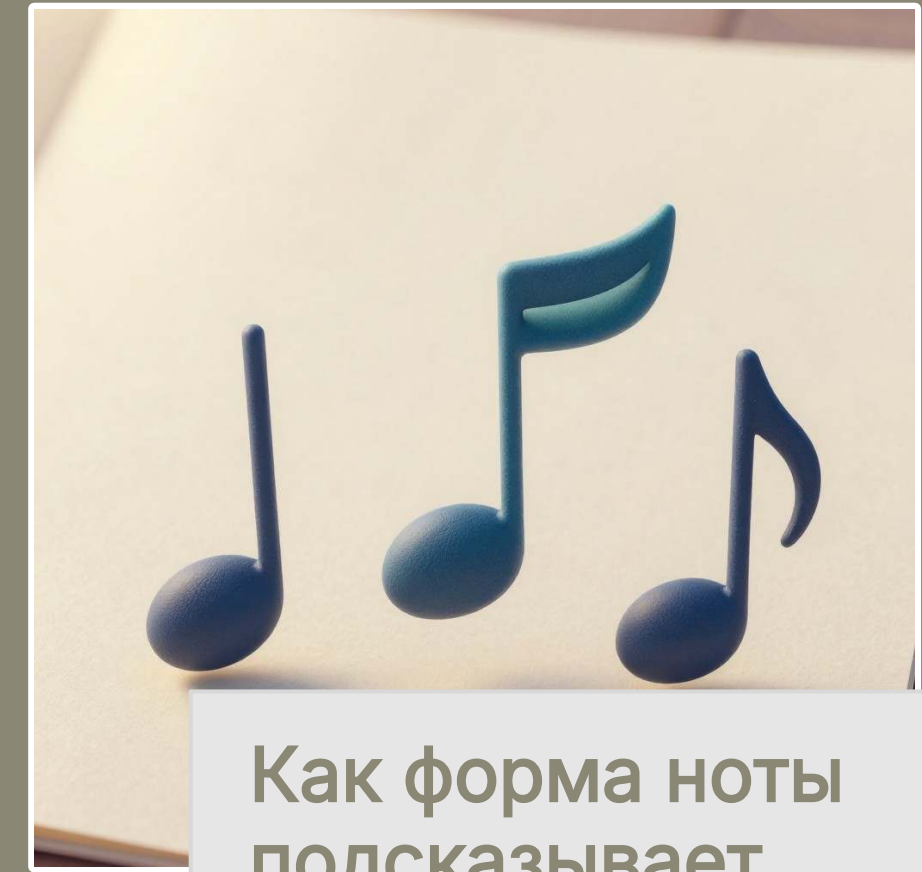
Пять линий, на которых живёт музыка

Нотный стан похож на аккуратную лестницу из пяти линий. На ней каждая нота занимает своё место, чтобы музыкант мог прочесть мелодию без догадок. Если смотреть внимательно, линии сразу превращаются в понятную музыкальную дорожку.

Ключ, который открывает звук

Скрипичный ключ стоит в начале нотного стана и помогает читать высокие звуки. Он как указатель, который говорит: «Сюда смотрим особенно внимательно!» Благодаря ему ноты не путаются и выстраиваются в понятный порядок.

Как форма ноты подсказывает длительность

Ноты бывают круглыми, с палочкой или с флажком. По их виду можно понять, как долго звучит каждый звук. Так музыка записывается точно, а исполнителю не приходится угадывать, сколько ждать следующую ноту.

> Длительности нот и пауз

Целая нота звучит дольше половинной, а половинная — дольше четвертной. Чем короче длительность, тем чаще такие звуки встречаются в мелодии.

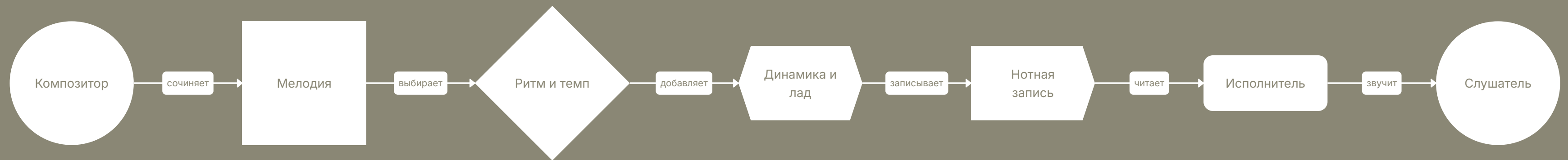
Когда длительности записаны точно, исполнителю легче считать доли и не сбиваться. Тогда песня или пьеса звучит ровно, спокойно и понятно.

У пауз тоже есть свои названия и продолжительность. Пауза означает тишину в музыке, но она так же важна, как и сам звук.

Знание длительностей помогает петь, хлопать ритм и играть без путаницы. Музыка становится похожа на аккуратный узор, где всё на своём месте.

> Как рождается музыкальное произведение

Путь музыки от замысла композитора до слуха слушателя: каждый шаг подсказывают музыкальные термины.

> Кто участвует в создании музыки

Композитор

Композитор придумывает мелодию, подбирает ритм и записывает музыку в нотах. Именно он задаёт произведению характер, настроение и его будущий путь от тишины к звучанию.

Слушатель

Слушатель внимательно воспринимает музыку, замечает её настроение и запоминает любимые моменты. Без него произведение не завершает свой круг: музыка должна быть услышана и понята.

Исполнитель

Исполнитель поёт или играет произведение так, чтобы музыка стала слышимой и выразительной. Он следит за темпом, динамикой и паузами, словно читает особую музыкальную подсказку.

> Жанры и формы музыки

Жанр подсказывает, какой это вид музыки: песня, танец, марш или колыбельная. По жанру легко догадаться, для чего и в каком настроении она звучит.

Жанр и форма работают вместе, как одежда и фасон: один отвечает за характер, другой — за порядок частей. Поэтому музыку легче понять и пересказать.

Форма показывает строение произведения. В песне могут быть куплеты и припев, а в пьесе — повторяющиеся части, которые помогают запомнить мелодию.

> Пение, хор и ансамбль

Сопрано

Сопрано — самый высокий женский или детский голос. Он звучит ясно и легко выделяется среди других голосов, будто маленький серебряный колокольчик.

Хор

Хор — это большая группа певцов, которые поют вместе. В хоре голоса соединяются, и музыка становится особенно объёмной, сильной и торжественной.

Дуэт и трио

Дуэт исполняют двое, а трио — трое. Такие названия помогают сразу понять, сколько исполнителей участвует в музыке, и делают запись очень удобной.

Квартет

Квартет — это ансамбль из четырёх исполнителей. Каждый голос или инструмент важен, поэтому участники слушают друг друга особенно внимательно, чтобы звучать дружно.

> Инструменты оркестра

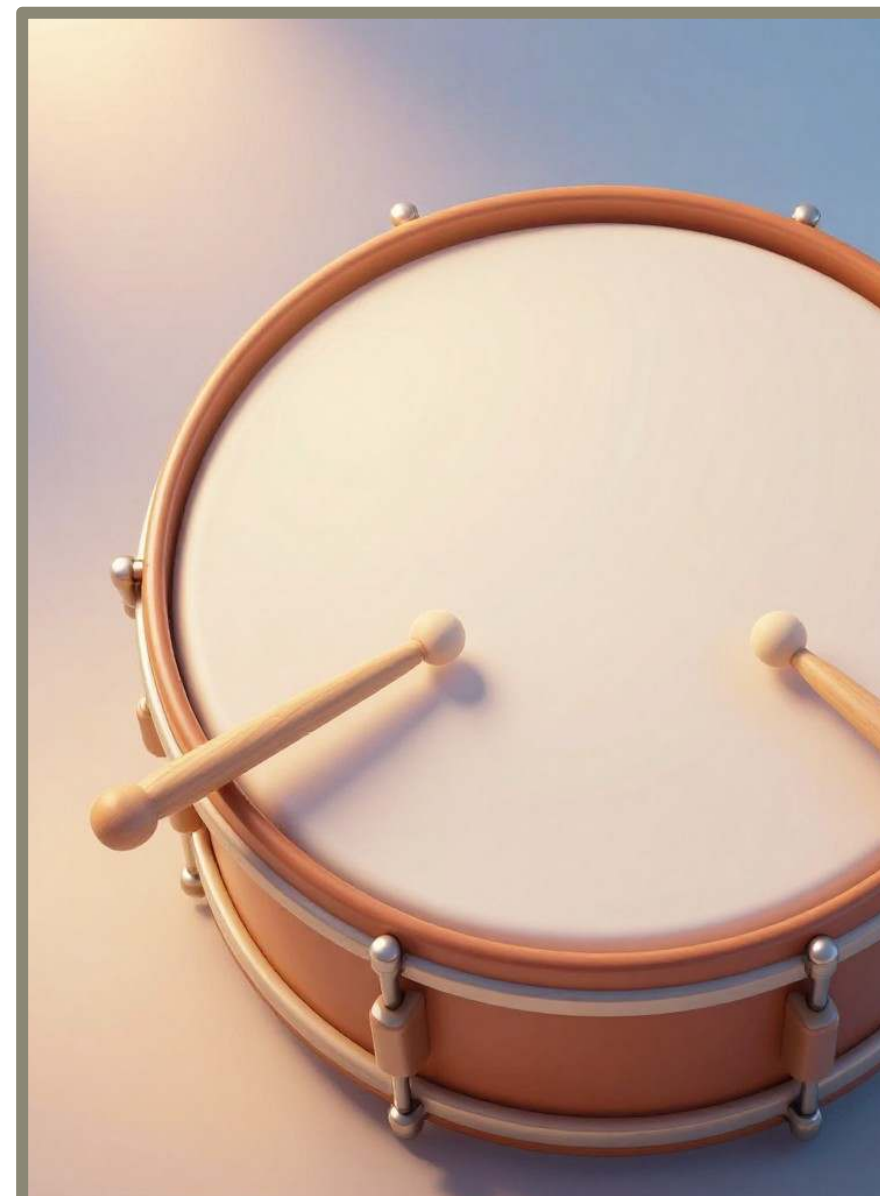
Скрипка поёт тонко и светло

Скрипка относится к струнным инструментам и умеет звучать очень выразительно. Её высокий, звонкий голос легко узнать среди других. На иллюстрации она может быть показана рядом с смычком и нотами, чтобы сразу напомнить о плавном, певучем тембре.

Труба звучит ярко и смело

Труба принадлежит к духовым инструментам. Её звук обычно сильный, блестящий и заметный издали. На картинке труба хорошо смотрится рядом с другими духовыми, потому что её форма и блеск сразу привлекают внимание.

Барабан задаёт чёткий ритм

Барабан относится к ударным инструментам и помогает музыке идти уверенно, как по дорожке. Его звук короткий и чёткий. В иллюстрации барабан может стоять рядом с палочками, чтобы показать, как он отбивает ритм.

> Итальянские слова в музыке

1

Многие музыкальные слова пришли из Италии, потому что именно там долго развивалось искусство исполнения и записи музыки. Поэтому такие термины знакомы музыкантам во многих странах.

2

Слова *allegro* и *andante* помогают понять темп произведения, а *forte* и *piano* — силу звучания. Эти обозначения читаются почти одинаково в разных музыкальных школах.

3

Есть и другие известные слова: *crescendo*, *da capo*, *adagio*. Они короткие, но очень точные, поэтому сразу подсказывают исполнителю, как вести мелодию дальше.

4

Итальянские термины стали общим музыкальным языком. Даже если музыканты говорят на разных языках, ноты и эти слова помогают им понимать друг друга без лишних объяснений.

Термин в нотах бывает коротким, но его смысл раскрывается только рядом с другими знаками. Так легче понять, как именно должна звучать музыка.

2

**значения нужно проверять
вместе со знаком и местом в
пьесе.**

*Общепринятые музыкальные обозначения и
школьный курс музыкальной грамоты*

> Мини-словарик для запоминания

Аллегро

Аллегро означает быстрое движение музыки. Если видишь это слово в нотах, можно представить бодрый шаг или весёлый бег мелодии.

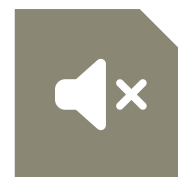
Адажио

Адажио говорит, что музыка должна звучать медленно и спокойно. Такое исполнение похоже на неторопливую прогулку, когда можно внимательно слушать каждый звук.

Форте

Форте означает громко. Этот знак помогает исполнителю сделать музыку более сильной и заметной, будто она хочет поговорить уверенным голосом.

Пиано

Пиано значит тихо. Такое звучание бывает мягким, осторожным и очень красивым, особенно если музыка хочет быть похожей на шёпот.

Пауза, ритм, мелодия, тембр

Пауза — это тишина в музыке, ритм показывает порядок длительностей, мелодия несёт главную мысль, а тембр помогает узнать, кто звучит.

> Музыкальные слова открывают музыку

Зная музыкальные термины,
школьник лучше понимает ноты,
настроение, голоса и
инструменты. Музыка становится
яснее, а слушать и исполнять её —
намного интереснее.