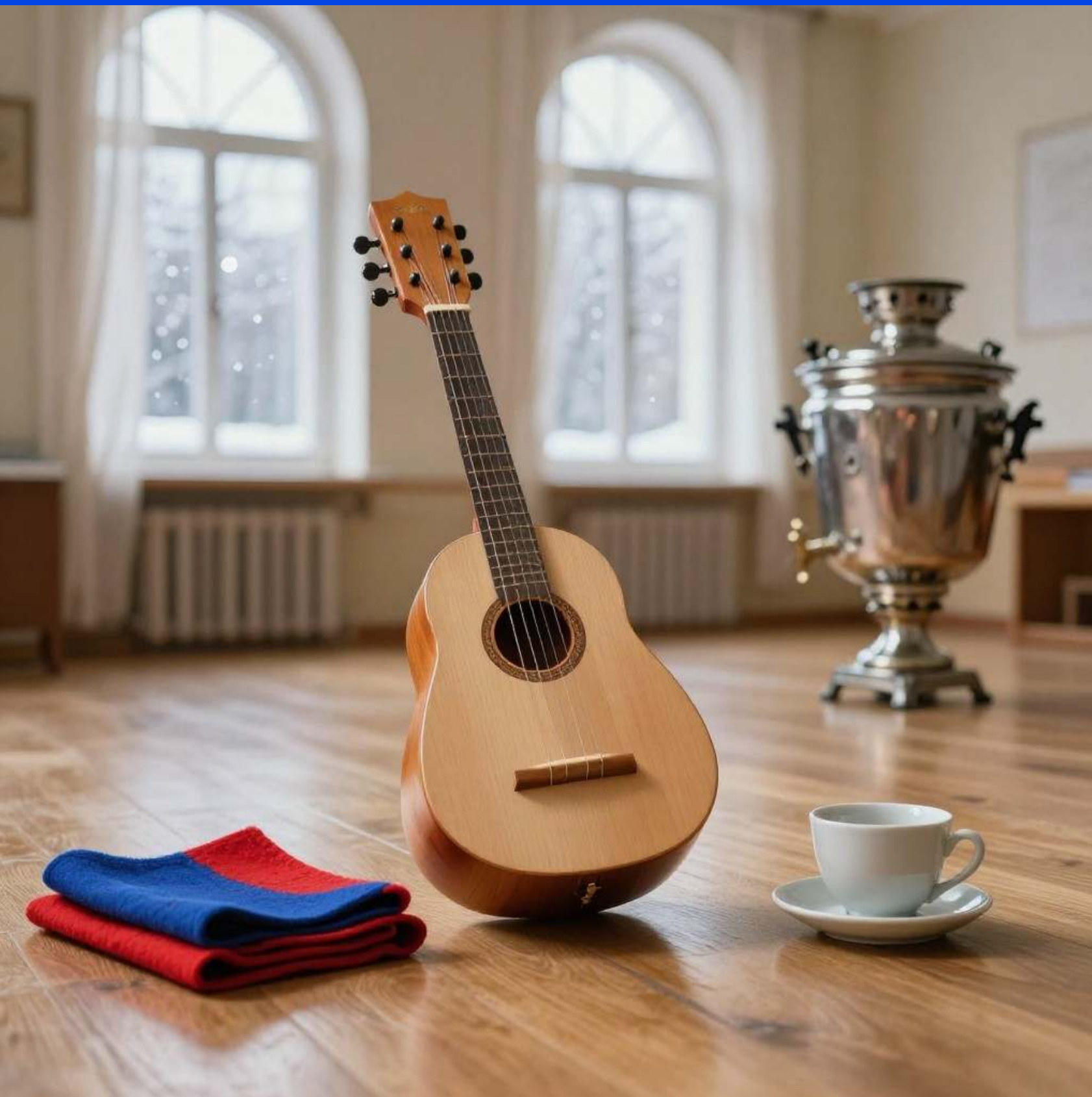

Как связаны выразительные и изобразительные интонации в музыке

Музыка умеет чувствовать и рисовать звуками
одновременно.

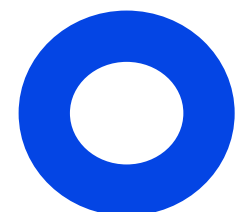

Музыка говорит без слов

На уроке музыки дети учатся слышать, как мелодия передаёт чувства, характер и даже звуки вокруг нас. Эта тема помогает лучше петь, слушать и читать выразительно.

Что такое выразительная интонация

Выразительная интонация показывает, что чувствует музыка: радость, грусть, тревогу, ласку или удивление. Мы слышим это по тому, как звучит мелодия.

Такая интонация помогает понять героя песни или сказки. Даже без слов слушатель угадывает настроение и отношение музыки к событию.

На её характер влияют высота звуков, громкость, темп и сила звучания. Один и тот же мотив может стать мягким, строгим, весёлым или печальным.

Что такое изобразительная интонация

01

Изобразительная интонация не только передаёт чувство, но и напоминает звуки мира: дождь, шаги, звон колокольчика, шорох листьев или свист ветра.

02

Для этого композитор использует повторяющиеся звуки, особый ритм, короткие и длинные ноты, а ещё ускорение или замедление движения музыки.

03

Слушая такую музыку, можно словно увидеть картинку. Она не рисует красками, но очень убедительно показывает движение и звучание.

Одна мелодия — два смысла

Мягкое звучание — доброе чувство

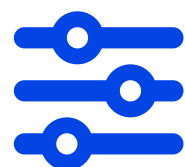
Если мелодия звучит плавно и нежно, она может передавать приветствие, заботу или радость встречи. Слушатель сразу чувствует тёплое настроение.

Чёткий ритм — движение и действие

Стоит сделать тот же звук более чётким и ритмичным — и он начнёт напоминать шаги, прыжки или лёгкий стук. Музыка будто начинает двигаться.

Что общего у двух видов интонации

Темп

И выразительная, и изобразительная интонация используют темп. Быстрое движение может передавать радость или бег, а медленное — спокойствие, осторожность или сонное настроение.

Громкость

Громкость помогает сделать музыку заметной и понятной. Тихое звучание создаёт нежность или тайну, а громкое может передавать волнение, силу или шумное действие.

Высота

Высокие и низкие звуки меняют характер мелодии и её образ. Высота помогает показать вопрос, испуг, звонкость, тяжесть или лёгкое подпрыгивание.

Ритм

Ритм делает музыку живой. Он может быть плавным, как покачивание, или чётким, как шаги. Поэтому один приём сразу помогает и чувствовать, и представлять.

Образность

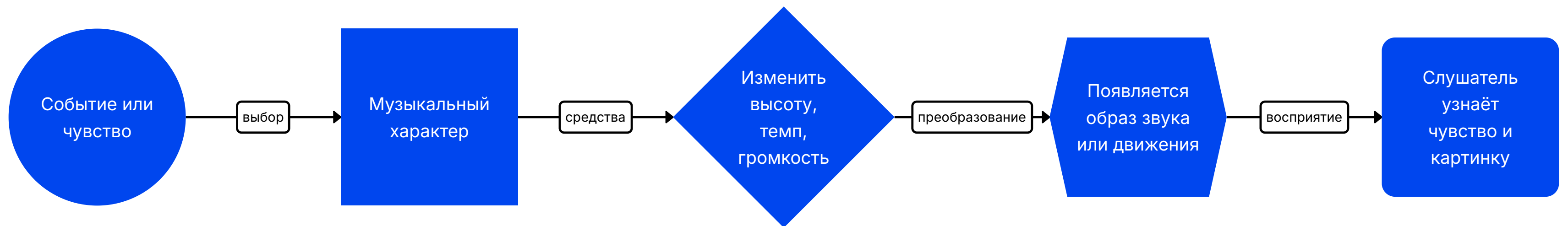
Обе интонации делают музыку яркой и понятной. Слушатель слышит не только ноты, но и настроение, героя, событие или звук окружающего мира.

Чем они отличаются

1. Выразительная интонация отвечает на вопрос: что чувствует музыка? Она помогает услышать настроение, характер героя и его отношение к событию или словам.
2. Изобразительная интонация отвечает на вопрос: что музыка показывает или напоминает? Она создаёт образ звука, движения, природы или какого-нибудь действия.
3. Первая больше связана с эмоциями, вторая — с картинкой и звучащим миром. Но в одном произведении они часто идут рядом и не спорят.
4. Иногда одна мелодия умеет делать сразу два дела: грустить и изображать дождь, веселиться и напоминать прыжки. Вот это музыкальная ловкость!

Как музыка соединяет чувство и образ

Схема показывает, как из настроения героя рождается музыкальная картинка.

Где они звучат вместе

Песни

В песне можно услышать и настроение, и образ действия. Например, радостная мелодия может одновременно напоминать прыгающего зайчика или весёлый дождик.

Музыкальные сказки

В сказке музыка помогает каждому герою заговорить своим голосом. Добрый персонаж звучит мягко, а хитрый или сердитый — резко и выразительно.

Колыбельные

В колыбельной особенно заметны ласковое чувство и плавное укачивание. Музыка звучит спокойно, словно бережно качает малыша в тёплой тишине.

Плясовые мелодии

В танцевальной музыке весёлое настроение соединяется с ритмом шагов, поворотов и прыжков. Сразу хочется двигаться, даже если сидишь за партой.

Пьесы о природе

Музыка о природе часто изображает дождь, ветер, шорох листьев или звон капель. При этом она может передавать и спокойствие, и радость, и удивление.

Интонация в сказке и в музыкальном спектакле

Лиса говорит тонко и хитро

В музыкальной сказке Лиса может звучать мягко и скользко, будто крадётся по тропинке. А потом в мелодии появляются быстрые короткие звуки, словно шорох лапок и тихие шаги. Сразу ясно: герой не спит, а что-то задумал.

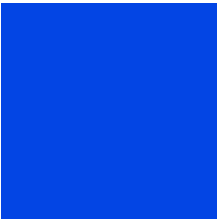
Смелый герой шагает вперёд

У смелого героя музыка обычно твёрдая и уверенная. Ритм становится чётким, а звучание — более сильным, как шаги по мостовой. Такая интонация показывает характер без длинных объяснений: герой не трусит, а идёт навстречу приключениям.

Испуганный зверёк прячется в тишине

Если персонаж напуган, музыка может стать тихой, прерывистой и торопливой. В ней слышатся короткие звуки, как робкий стук или шорох в кустах. Слушатель сразу представляет, как зверёк оглядывается по сторонам и ищет безопасное место.

Как интонация помогает понять смысл

Интонация в речи и музыке подсказывает, что происходит: вопрос это, просьба, радость или тревога. Мы слышим это по высоте, силе, темпу и даже по паузам.

В музыке интонация помогает уловить характер мелодии: она может быть спокойной, настороженной, лёгкой или тяжёлой. Без слов слушатель всё равно чувствует настроение пьесы.

Поэтому музыка похожа на разговор: вместо фраз звучат ноты, а вместо букв — выразительные звуковые жесты. Они сразу намекают, о чём «говорит» мелодия.

Какие звуки можно показать голосом и инструментом

1. Сначала слышим звук

Музыкант замечает, что хочет показать: капли дождя, шаги, звон колокольчика или шорох листьев. От этого зависит, каким будет звучание.

2. Выбираем способ звучания

Для изображения подходят короткие повторы, плавные ноты, ритмичные удары и резкие акценты. Они помогают нарисовать звук так, чтобы его можно было «услышать глазами».

3. Соединяем голос и инструмент

Голос может шептать, звенеть, тянуть звук или стучать ритм. Инструмент поддерживает образ и делает его ярче, как будто добавляет краски к картинке.

4. Получаем музыкальный образ

Когда всё звучит вместе, возникает понятная звуковая сцена. Так в песнях и пьесах природа, движение и предметы оживают без единого слова.

Какие чувства легче всего передать

Радость

Весёлая музыка обычно звучит быстрее, светлее и легче. Она словно подпрыгивает, поэтому слушатель сразу чувствует бодрое и праздничное настроение.

Удивление

Удивление хорошо слышно в коротких резких звуках, внезапных паузах и скачках мелодии. Музыка как будто сама говорит: «Вот это сюрприз!»

Грусть

Грустная мелодия чаще бывает медленной, мягкой и плавной. Она движется спокойно, без спешки, и помогает услышать тихое, задумчивое настроение.

Ласка

Нежность передают тихий голос, плавное движение мелодии и мягкий тембр. Такое звучание напоминает добрые слова, сказанные очень бережно.

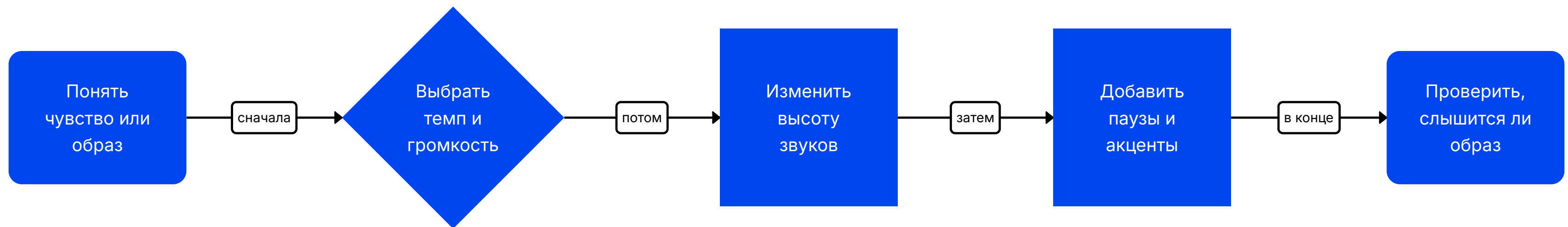

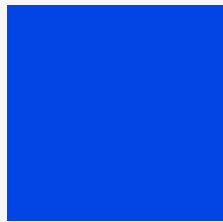
Любопытство

Любопытство слышно в лёгких вопросительных интонациях, осторожных подъёмах и маленьких паузах. Музыка будто прислушивается и хочет узнать что-то новое.

Как сделать интонацию выразительной и изобразительной

Последовательность помогает превратить чувство или образ в понятное звучание для пения, чтения стихов и игры на инструментах.

Пример: музыка дождя

Тихие, плавные звуки легко напоминают капли дождя, а повторяющийся ритм — стук по крыше. Музыка как будто рисует серое небо, лужи и осторожные шаги.

Если мелодия светлеет, в ней появляется радость после дождя. Тогда один и тот же рисунок одновременно изображает природу и передаёт спокойное, ясное настроение.

Почему детям легко слышать разницу

1

Дети 8–10 лет быстро замечают контрасты: громко и тихо, быстро и медленно, высоко и низко. Такие различия сразу делают музыку понятной и интересной.

2

Им легко услышать, когда мелодия звучит весело, сердито или будто шуршит. Музыкальный образ становится почти как игра: угадай, что сейчас происходит.

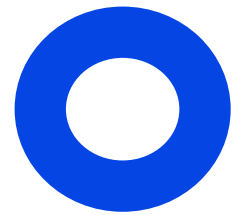
3

Короткие примеры помогают понять, как голос и инструмент передают настроение. Один звук может быть ласковым, а другой — колючим, как ёжик после сна.

4

Когда дети поют, двигаются и слушают внимательно, разница между интонациями становится заметнее. Так слух тренируется без скуки и длинных объяснений.

Что мешает интонации быть яркой

Если всё звучит одинаково громко и ровно, мелодия становится скучной. Тогда трудно услышать, где в ней радость, вопрос или осторожный шаг.

Лишний шум тоже мешает: он заглушает мелодию, как будто кто-то слишком громко шуршит страницами. Чтобы музыка «заговорила», ей нужна ясность.

Слишком быстрый темп и монотонное повторение прячут важные звуки. Без изменений высоты и акцентов музыка теряет и чувство, и образ.

Интонация в чтении по ролям и в пении

Разные голоса героев

У каждого персонажа может быть свой голос: высокий или низкий, мягкий или твёрдый, быстрый или медленный. Так сразу слышно, кто удивлён, кто спокоен, а кто хочет пошутить.

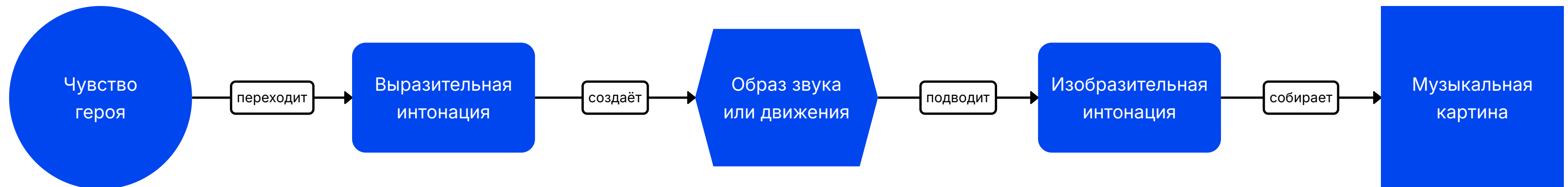
Как интонация помогает играть роль

В песне и диалоге интонация помогает сделать роль живой и понятной. Даже без костюма герой начинает звучать по-своему, почти как настоящий маленький артист.

Как две интонации работают вместе в музыке

В одном произведении настроение героя и звуковая картинка соединяются в единую музыкальную сцену.

Музыка умеет и чувствовать, и рисовать

Выразительная интонация показывает эмоции, а изобразительная помогает услышать звуки и движения. Вместе они делают музыку понятной, живой и похожей на маленькую историю без слов.

