

Музыка: язык звуков, ритма и настроения

Музыка выражает чувства через звук, ритм и интонацию.



Музыка вокруг нас и на уроке

Мы слышим музыку дома, в школе, в кино и на праздниках. На уроке учимся понимать её язык: мелодию, ритм, темп, лад, тембр и динамику.



Из чего состоит музыкальное произведение

3

1

Музыка строится из звуков разной высоты и длительности. Их соединение создаёт понятную для слуха последовательность, которую мы воспринимаем как музыкальную мысль.

2

Мелодия обычно становится главным образом произведения, а ритм упорядочивает движение звуков во времени. Темп и лад помогают понять характер звучания.

3

Тембр и динамика делают музыку узнаваемой и живой: они позволяют отличить голоса, инструменты и оттенки исполнения, даже если мелодия остаётся той же.

Нотная запись и музыкальные знаки

4



Ноты

Ноты показывают высоту и длительность звуков, помогая точно записать мелодию и сохранить её для исполнения без искажений.



Нотный стан

Нотный стан состоит из пяти линий, на которых размещают ноты. По их положению читают, насколько звук высокий или низкий.



Скрипичный ключ

Скрипичный ключ открывает запись для высоких звуков и помогает быстро ориентироваться в нотах при чтении и пении.



Такт и доли

Такты делят музыку на удобные части, а тактовая черта показывает границы между ними. Это помогает почувствовать метр и порядок звучания.



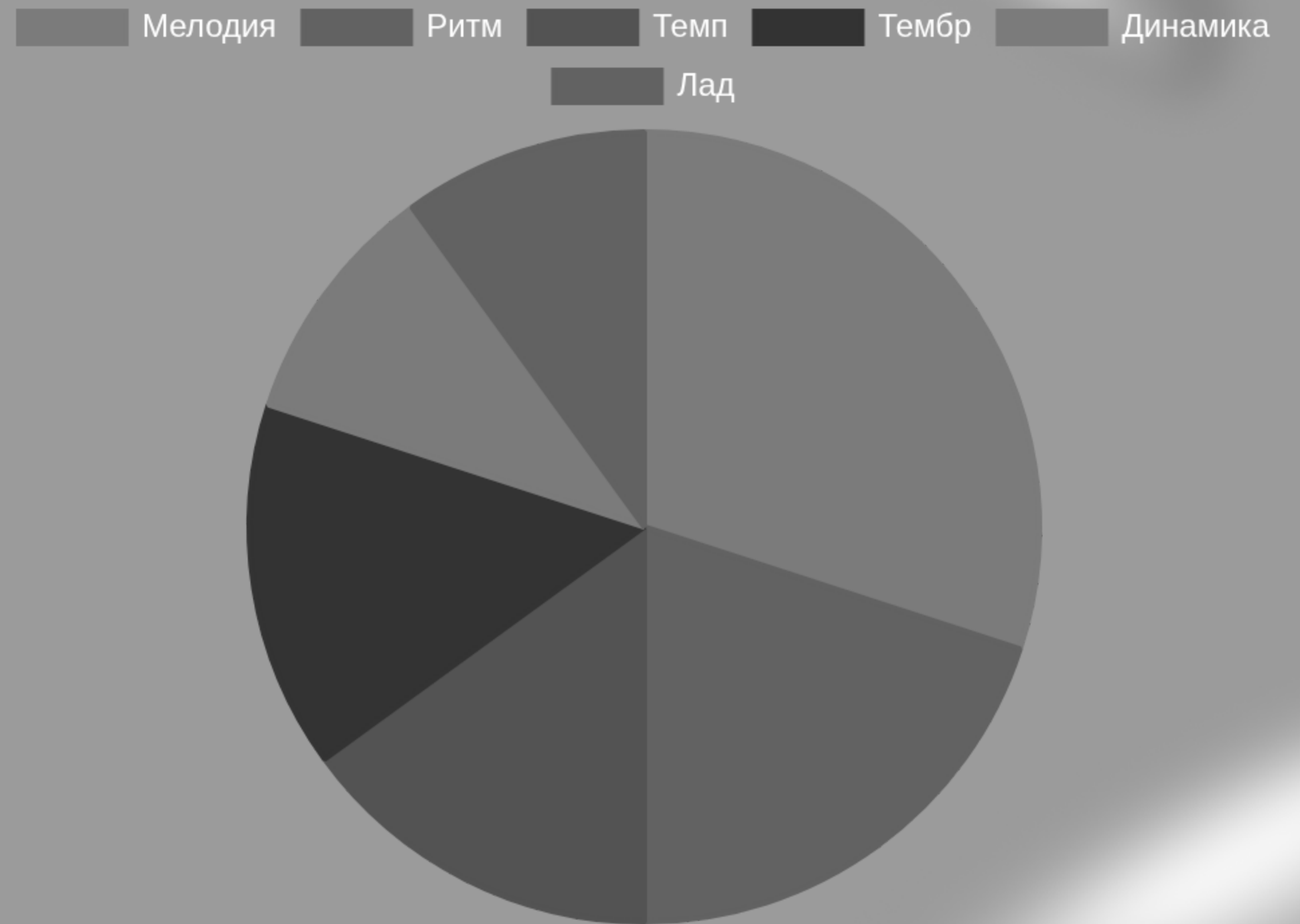
Паузы и длительности

Паузы обозначают молчание в музыке, а длительности — целые, половинные, четвертные и восьмые ноты — показывают, как долго звучит каждый звук.

Средства выразительности музыки

5

- Диаграмма показывает, какие элементы чаще всего помогают создать образ и настроение в произведении.
- Наиболее заметна мелодия, но выразительность рождается из совместного действия всех средств.



Учебная схема по теме «Музыка». Иллюстративные доли для наглядности.

Ритм, метр и темп в музыкальном произведении

6

Метр

Затем ощущается регулярное деление на сильные и слабые доли. Метр создаёт устойчивую опору, на которой держится движение музыки.

Ритм

Сначала мы слышим порядок коротких и длинных звуков. Ритм делает музыкальную речь собранной и помогает отличать одно произведение от другого.

Темп

После этого определяется скорость исполнения. Один и тот же мотив в медленном или быстром темпе воспринимается по-разному: спокойно, торжественно или энергично.

Мелодия, лад и настроение музыки

7

Мелодия как музыкальный образ

Мелодия — это линия, которую легче всего запомнить и напеть. Она может подниматься и опускаться, а её движение создаёт ощущение развития и завершенности.

Лад и эмоциональный оттенок

Лад задаёт общий характер звучания. Мажор обычно воспринимается как светлый и радостный, а минор — как более мягкий, задумчивый или печальный.



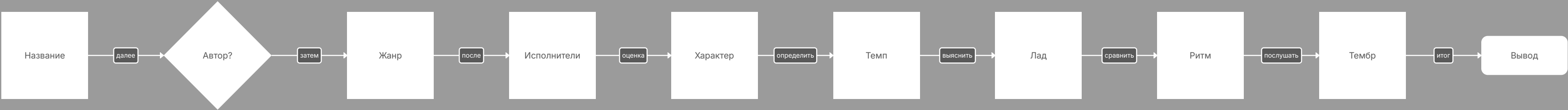
Основные музыкальные жанры и их признаки

Жанр	Признак	Пример
Песня	Текст и мелодия	Школьная песня
Марш / танец	Шаговый или чёткий ритм	Парад / хоровод
Колыбельная / гимн	Плавность или торжество	Перед сном / праздник

- Жанр можно узнать по назначению музыки, ритму, характеру звучания и способу исполнения.
- Жанр раскрывается через характер звучания и ситуацию, для которой музыка создана.

Как анализируют музыкальное произведение

Схема учебного разбора музыкального произведения по основным признакам.



Народная музыка: память народа и традиции

10

1

Народная музыка живёт в устной традиции и часто не имеет одного автора. Её передают из поколения в поколение, сохраняя знакомые мелодии, слова и исполнительские приёмы.

2

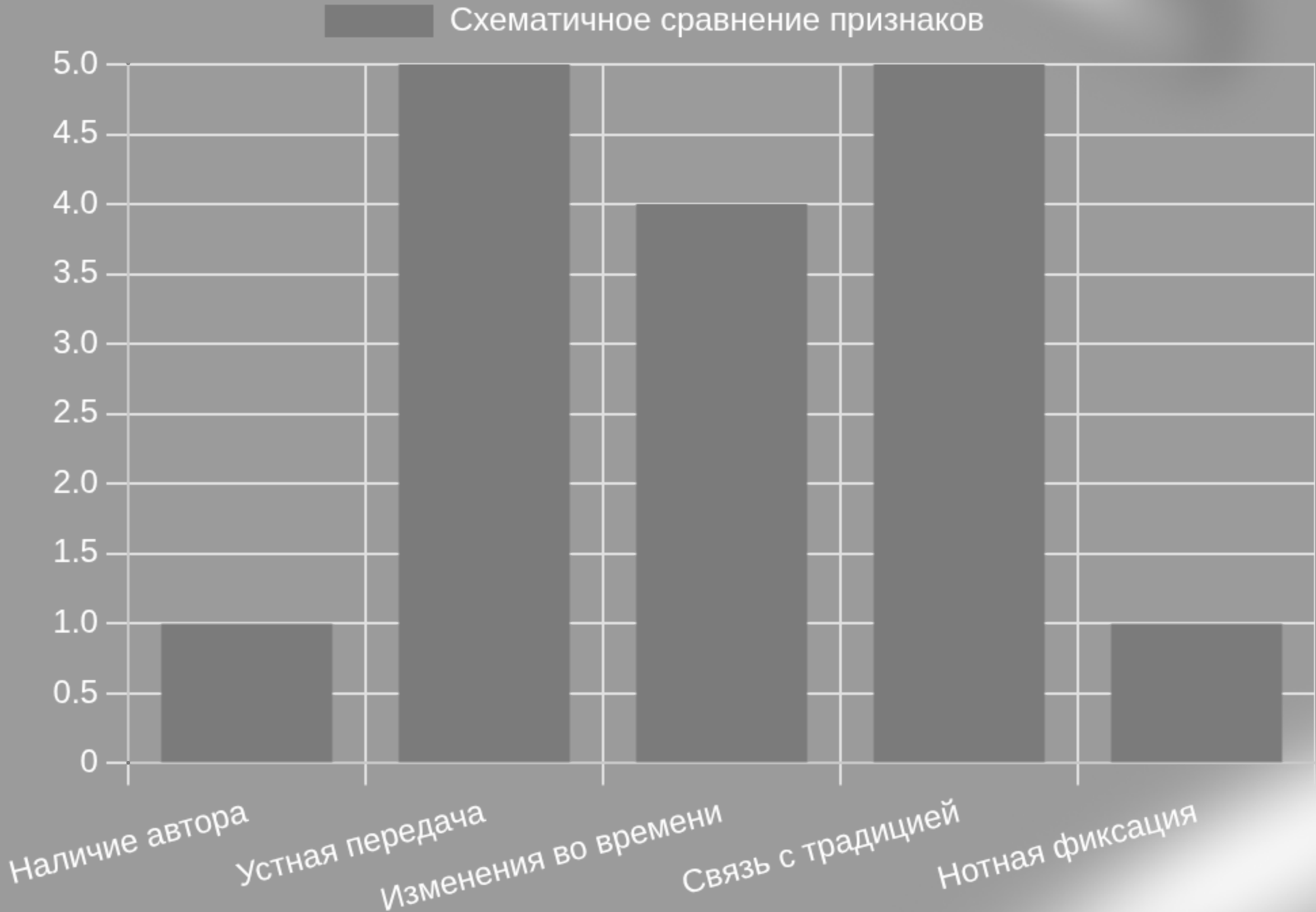
К ней относятся песни, частушки, хороводы, обрядовые и плясовые напевы. Они звучат на праздниках, в труде и в семейных событиях, связывая музыку с жизнью людей.

3

Для народной музыки характерны простая мелодия, ясный ритм и близость к живой речи. Благодаря этому её легко запомнить, спеть и передать дальше без нотной записи.

Сравнение народной и композиторской музыки

- Народные мелодии часто живут в памяти исполнителей, а авторская музыка точнее сохраняет замысел благодаря записи.
- Обе традиции развиваются по-разному, но взаимно обогащают культуру и помогают сохранять музыкальное наследие.



Кто участвует в создании и восприятии музыки



Композитор

Композитор придумывает мелодию, ритм и форму произведения. Он задаёт общий замысел, который затем может быть исполнен голосом, инструментом или целым коллективом.



Исполнитель

Исполнитель озвучивает авторский текст музыки и передаёт его характер слушателям. От его мастерства зависят выразительность, точность ритма, чистота интонации и сила впечатления.



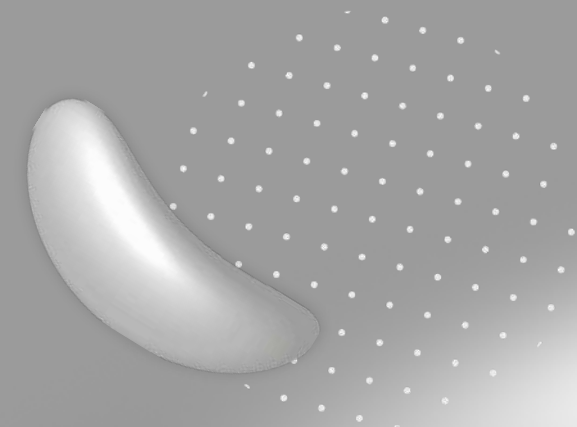
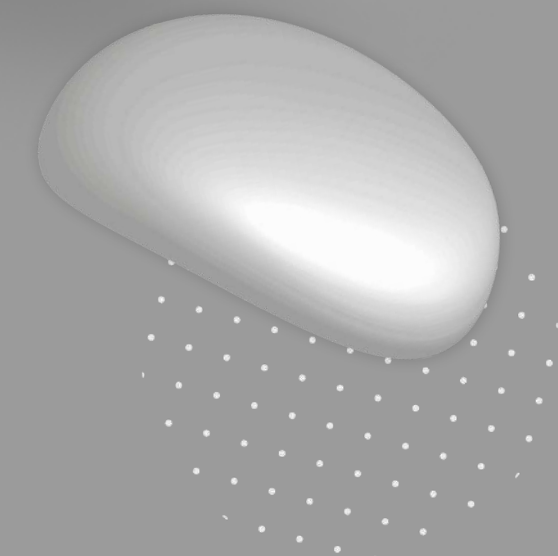
Слушатель

Слушатель не просто слышит звуки, а распознаёт настроение, жанр и образ. Его внимание помогает понять, как музыка влияет на чувства и почему одно исполнение кажется убедительнее другого.



Музыкальный коллектив

Солист, дуэт, ансамбль, хор или оркестр показывают, как одна и та же музыка звучит по-разному в группе. Здесь особенно важно согласование темпа, строя и дыхания.



Как звучат разные инструменты



Скрипка: тонкий голос струн

Скрипка звучит благодаря колебанию струны, поэтому её тембр может быть мягким, певучим или ярким. В высоких нотах она напоминает тонкую линию, которая легко выделяется в общем звучании. Именно поэтому скрипку часто узнают с первых звуков.



Флейта: дыхание воздуха

Флейта рождает светлый и подвижный звук, когда воздух проходит через инструмент. Её мелодии кажутся прозрачными и лёгкими, словно парят над сопровождением. Такой тембр хорошо подходит для спокойных, лирических и сказочных образов.



Барабан: удар и ритм

Барабан создаёт чёткий и энергичный звук при ударе. Он помогает удерживать темп и подчёркивать важные моменты в музыке. Его короткие, сильные удары легко представить в марше, танце или праздничном шествии.



Фортепиано: сразу много красок

Фортепиано соединяет возможности мелодии и аккомпанемента, поэтому на нём можно сыграть и спокойную песню, и торжественную пьесу. Звук возникает после нажатия клавиши, а тембр меняется от мягкого до звонкого в зависимости от исполнения.

Как звучит и работает хор

14

1

Хоровое пение требует общего дыхания: певцы начинают и завершают фразы вместе, чтобы звук был цельным, а музыка сохраняла ровный и убедительный характер.

2

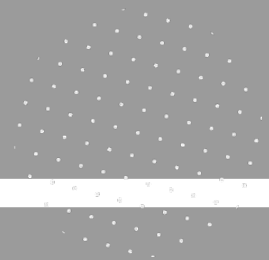
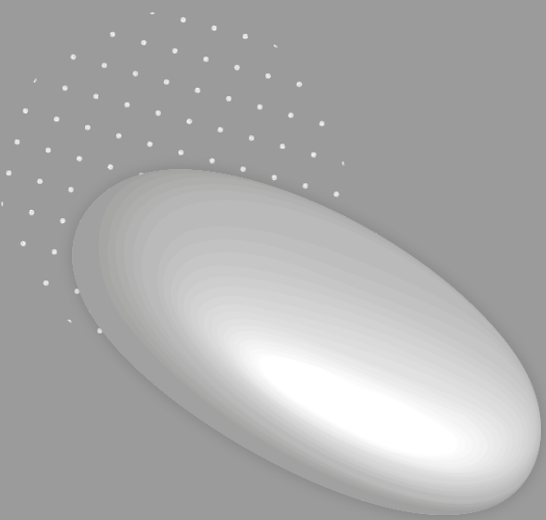
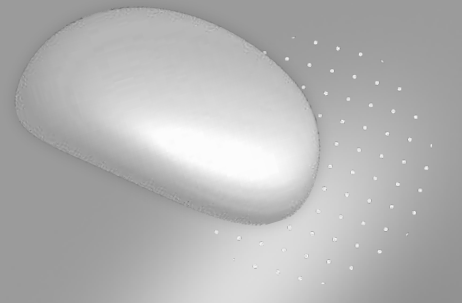
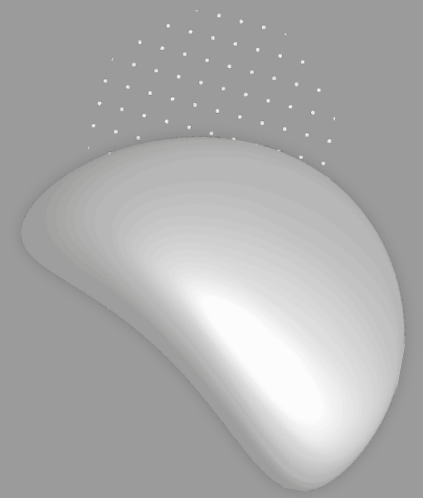
В хоре важно слышать соседние голоса и подстраиваться под общий строй. Если интонация неточна, мелодия теряет чистоту, а звучание становится невыразительным.

3

Чёткая дикция помогает слушателю понять текст песни. Согласные должны произноситься ясно, но без резкости, чтобы слова не мешали плавному музыкальному звучанию.

4

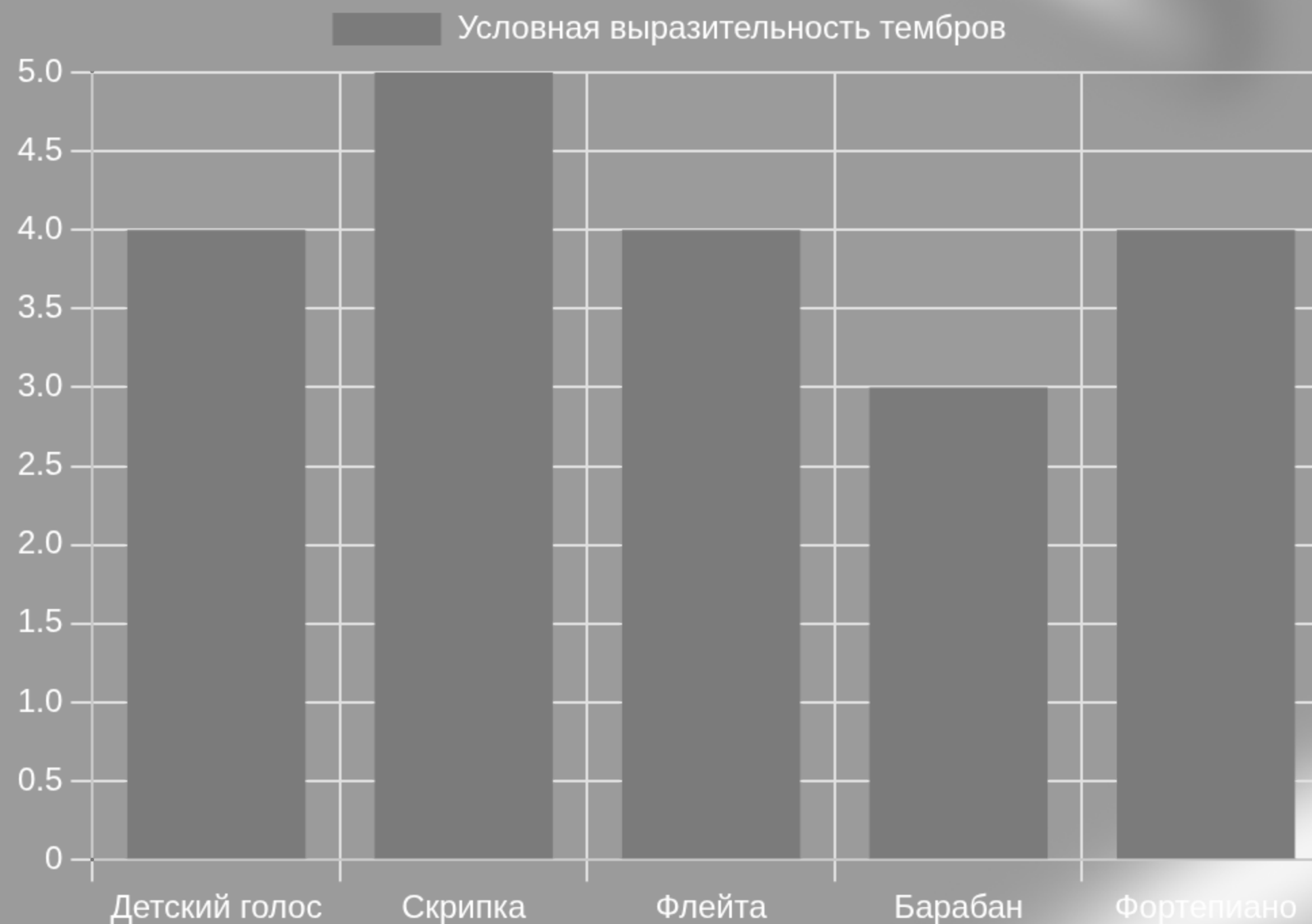
Правильная певческая посадка защищает голос и делает дыхание свободнее. Спина остаётся прямой, плечи не поднимаются, а звук выходит естественно и спокойно.



Голоса и инструменты: тембровое сравнение

15

- Тембр помогает отличать источник звука даже при одинаковой мелодии, поэтому одно и то же произведение узнаётся в разных исполнениях.
- Скрипка и детский голос воспринимаются наиболее певучими, барабан — самым ударным; различие тембров делает музыку узнаваемой.



Условное сравнение для учебной задачи по музыке

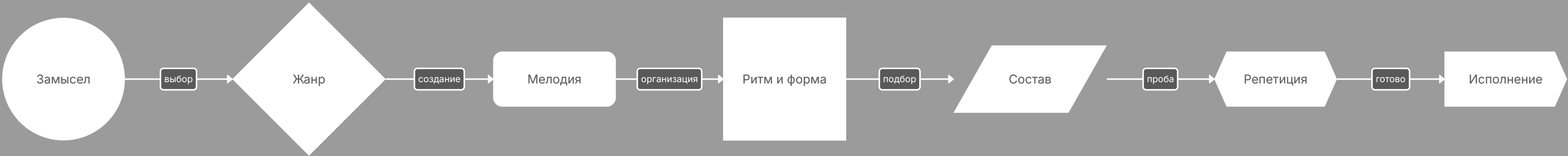
Музыкальные обозначения в нотах

- Короткая таблица показывает, как обозначения помогают исполнителю точно передать характер музыки.
- Обозначения уточняют силу, способ звукоизвлечения и связность фраз, поэтому исполнение становится более точным и выразительным.

Знак	Значение	Пример
piano	тихо	спокойная фраза
forte	громко	торжественное место
staccato	отрывисто	лёгкий ритм
legato	связно	певучая мелодия

От замысла к исполнению

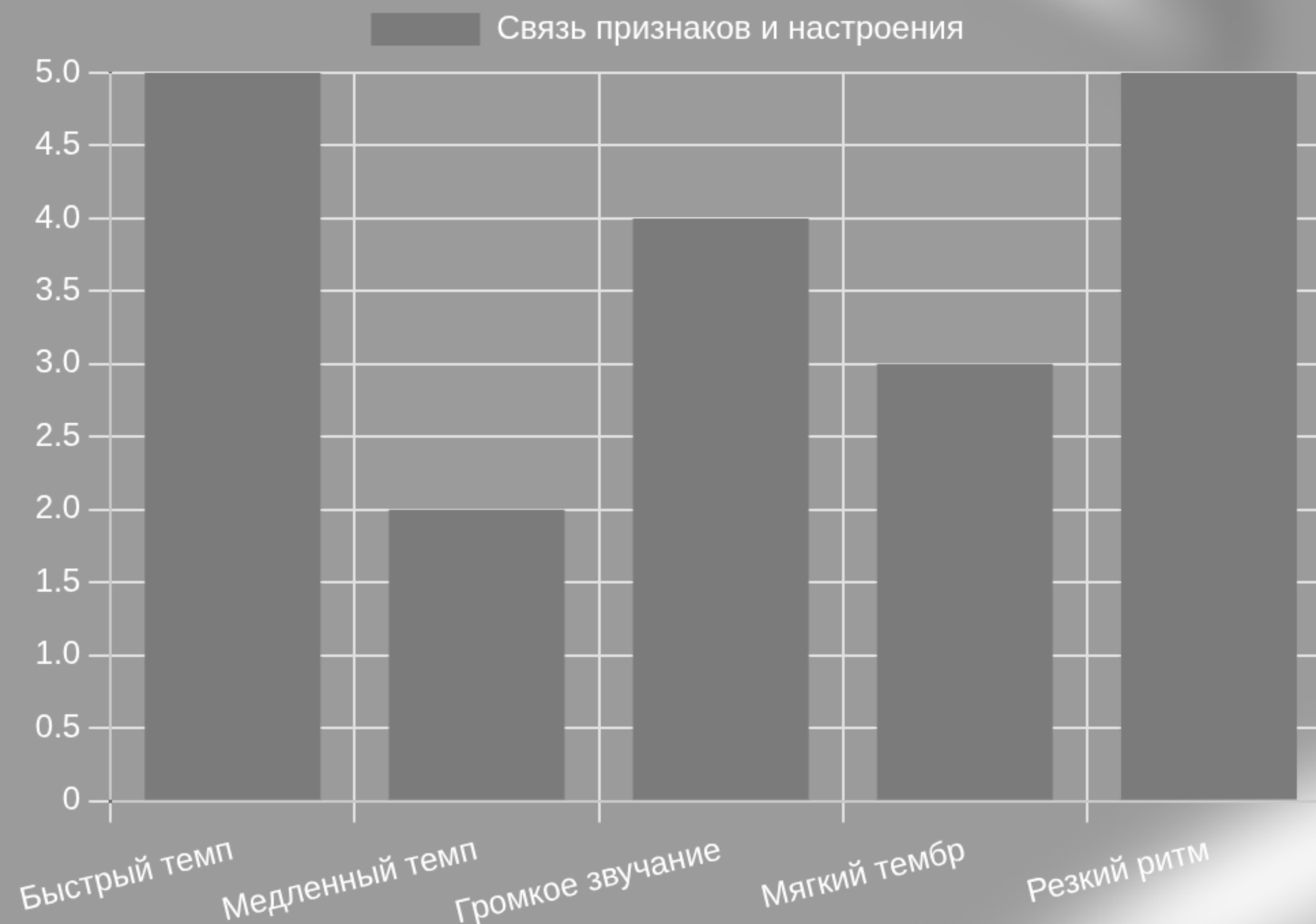
Схема отражает последовательность создания песни или пьесы на уроках музыки.



Музыка и настроение: как меняются эмоции

18

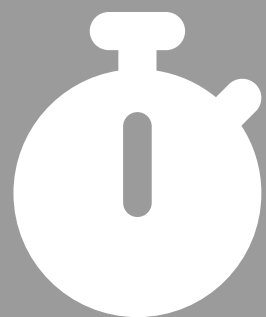
- Один и тот же ритмический рисунок в разном темпе может звучать по-разному, от спокойно-повествовательного до торопливого и напряжённого.
- Темп и характер звучания сильнее всего влияют на эмоциональный отклик, поэтому музыка легко меняет настроение слушателя.



Учебное сопоставление признаков музыки и эмоциональных эффектов

Что чаще всего путают на уроках музыки

19



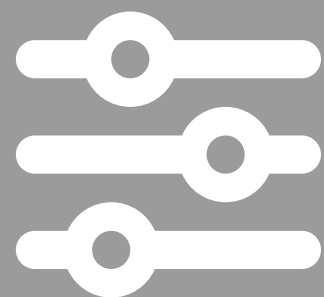
Темп и ритм

Темп показывает скорость исполнения, а ритм — чередование длительностей. Если их смешивать, трудно объяснить, почему одна и та же мелодия может звучать быстрее или медленнее.



Мелодия и текст

Мелодия — это музыкальная линия, а текст — слова песни. Их не стоит отождествлять, потому что инструментальная музыка может быть выразительной и без слов.



Тембр и громкость

Тембр помогает узнать источник звука, а громкость показывает силу звучания. Один и тот же инструмент может звучать тихо или громко, но его тембр при этом сохраняется.



Народная и безсловесная музыка

Народная музыка определяется происхождением и традицией, а не только наличием или отсутствием слов. Она бывает и песенной, и инструментальной, поэтому эти понятия нельзя смешивать.

Музыка, которую мы понимаем сердцем и слухом

Музыка становится понятнее, когда мы замечаем её элементы: мелодию, ритм, темп, лад и динамику. Тогда любое произведение звучит не просто красиво, а осмысленно и выразительно.