

Мелодия

Как музыка запоминается и поётся снова и снова

Где живёт мелодия

Мелодия встречается в песнях, танцах, колыбельных, маршах и мультфильмах. Композитор записывает её нотами, а потом она звучит голосом или инструментом — тихо, громко, быстро или медленно.

Что делает мелодию узнаваемой

01

У мелодии есть свой звуковой рисунок: короткие фразы, понятные остановки и повторы. Поэтому уже с первых нот иногда ясно, какая это песня.

02

Часто мелодия начинается с опорного звука, потом идёт вверх или вниз и возвращается к знакомому месту. Такой маршрут звучит естественно и легко запоминается.

03

Если в конце фразы слышится привычное завершение, ухо сразу чувствует порядок. Именно поэтому мелодия кажется знакомой, даже когда звучит очень коротко.

Высота звуков в мелодии

Высокие звуки делают мелодию звонкой, лёгкой и светлой. Низкие звуки звучат мягче, глубже и серьёзнее, будто музыка умеет менять выражение лица.

В детских песнях часто слышны плавные шаги и небольшие скачки. Если представить мелодию линией, она будет подниматься и опускаться, как весёлая музыкальная горка.

01

Ритм подсказывает, когда звучит звук, а мелодия — какой именно это звук. Вместе они создают музыку, которую хочется слушать и напевать.

02

Один и тот же напев может измениться, если поменять ритм. Тогда музыка станет или бодрой и прыгучей, или спокойной и мечтательной.

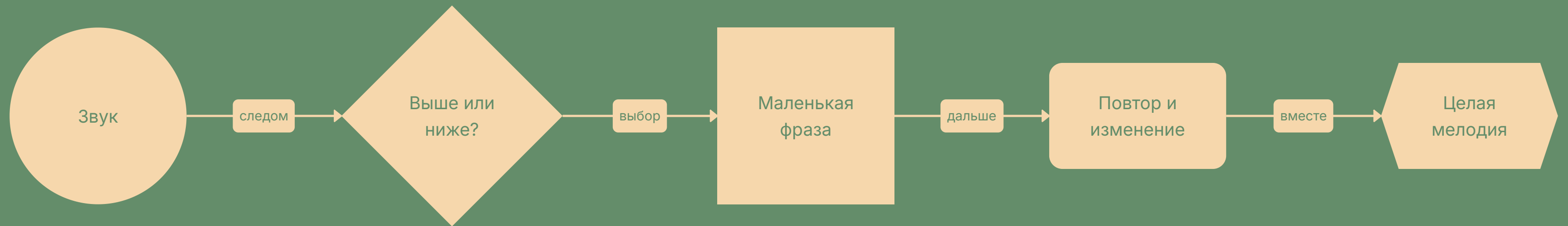
03

Ритм помогает мелодии шагать уверенно, как по ровной дорожке. Иногда он торопится, иногда не спешит, но всегда поддерживает музыкальную мысль.

Ритм и мелодия

Мелодия рождается по шагам

Схема показывает, как из отдельных звуков появляется узнаваемая мелодия.

Настроение мелодии

Радость

Весёлая мелодия звучит светло и легко. В ней часто слышны подпрыгивающие интонации, из-за которых хочется улыбнуться и даже тихонько притопнуть.

Грусть

Грустная мелодия обычно медленнее и мягче. Звуки движутся плавно, будто музыка осторожно рассказывает о чём-то важном и немного печальном.

Спокойствие

Спокойная мелодия помогает не спешить. Она звучит ровно, мягко и размеренно, как вечер перед сном, когда всё вокруг наконец успокаивается.

Удивление

Если мелодия резко поднимается или делает неожиданный скачок, она звучит удивлённо. Такой поворот сразу привлекает внимание и будто говорит: «Ого!»

Тревога

Тревожная мелодия может быть напряжённой и настойчивой. Короткие повторяющиеся звуки словно торопят слушателя и держат его в лёгком ожидании.

Мелодия вокруг нас

Пение, похожее на песню

Рано утром во дворе можно услышать птицу, которая словно репетирует маленькую песенку. В её голосе есть повтор, подъём и мягкое завершение. Поэтому птичий свист часто напоминает настоящую мелодию, только очень живую и свободную.

Капель, которая считает шаги

Весной капли с крыши падают одна за другой, будто кто-то тихо нажимает на клавиши. Звук повторяется, немного меняется и снова возвращается. Из таких маленьких капелек легко представить короткую музыкальную фразу.

Поезд и ветер как музыканты

Ноты помогают сохранить мелодию

01

Ноты похожи на музыкальную записку для памяти. Они показывают, какие звуки идут выше, какие ниже и как долго каждый звук должен звучать.

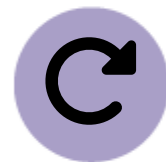
02

Благодаря нотам мелодию можно не забыть даже через много лет. Её получится снова сыграть или спеть так, как задумал композитор.

03

Нотная запись помогает музыке путешествовать во времени. Сначала её придумали, потом записали, а потом исполнили снова — уже в другом месте и даже другим человеком.

Повтор и контраст в мелодии

Повтор

Если в мелодии возвращается знакомая фраза, её легче узнать и запомнить. Повтор работает как дружелюбная подсказка: «Вот это уже было, послушай ещё раз!»

Контраст

Когда после знакомой фразы появляется новая, чуть другая, музыка становится интереснее. Контраст не даёт мелодии наскучить и делает её похожей на маленькое приключение.

Как движется мелодия

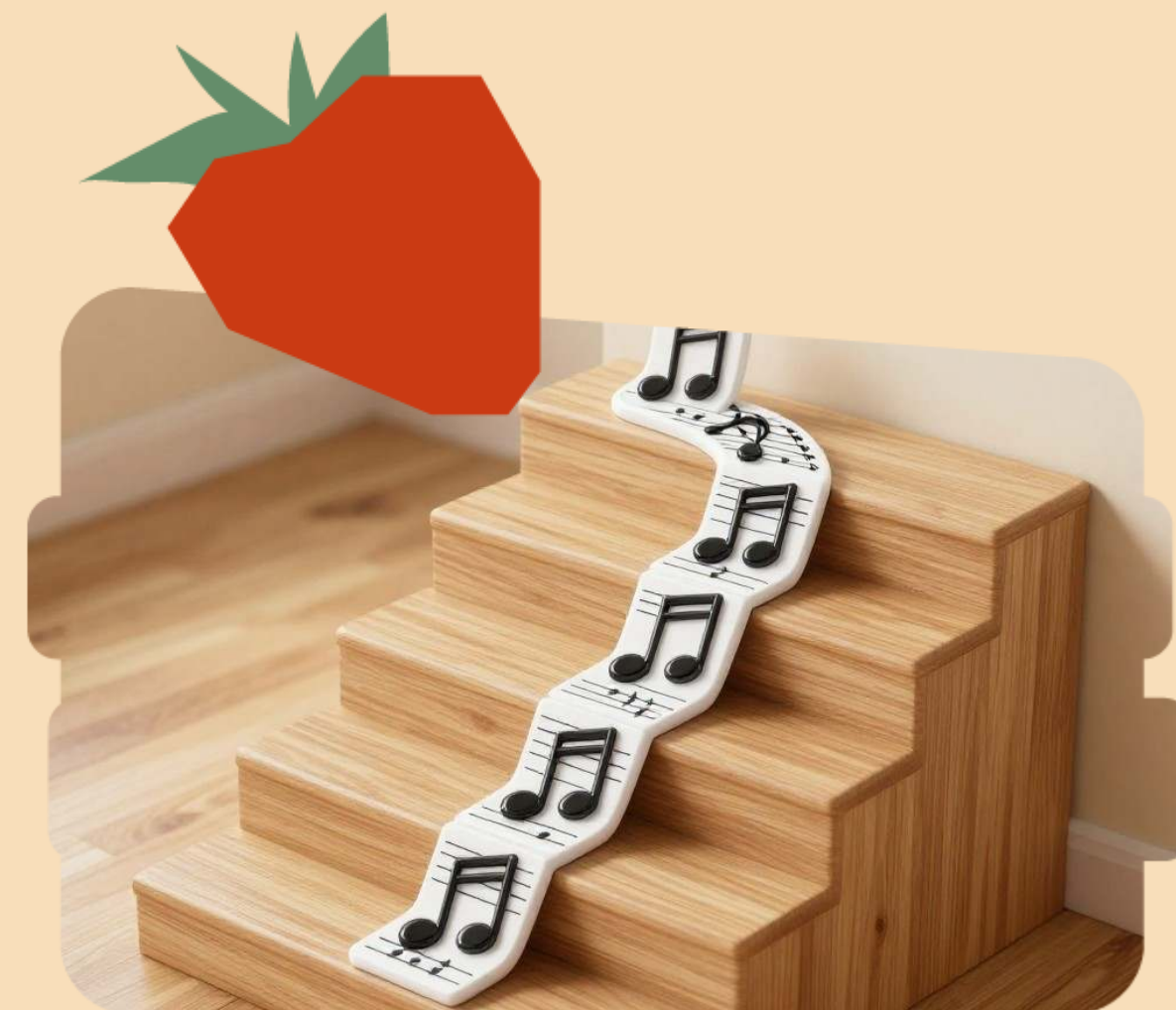
Шаги по музыкальной дорожке

Плавная мелодия идёт маленькими шагами, будто ребёнок спокойно гуляет по дорожке. Звуки не торопятся, а мягко переходят один в другой. Поэтому её легко напеть и узнать даже после короткого прослушивания.

Прыжки через лужи

Скачущая мелодия любит большие переходы, словно весёлые прыжки через лужи после дождя. Она может резко подниматься и опускаться, поэтому звучит живо, смело и очень заметно для слушателя.

Ступеньки и нотный маршрут

Если нарисовать такую мелодию, получится дорожка из ступенек или весёлый маршрут из нот. Плавная линия будет похожа на спокойный спуск и подъём, а скачущая — на весёлые прыжки вверх и вниз.

Голос и инструмент: одна мелодия, разное звучание

01

В песне мелодию несёт голос: он может быть тихим, звонким, ласковым или торжественным. Слова помогают понять смысл, а напев делает их ещё выразительнее и ярче.

02

В инструментальной музыке ту же мелодию играют скрипка, флейта, пианино или труба. Каждый инструмент окрашивает её по-своему: один звучит нежно, другой — смело и празднично.

03

Один и тот же напев меняется без потери узнаваемости. Он может стать шутливым, серьёзным или очень громким, но его главный рисунок всё равно остаётся знакомым.

Мелодии, которые легко узнать

Детские песни

У них простой рисунок и понятный конец фразы. Поэтому их быстро подхватывают и поют вместе, даже если слышат всего несколько первых нот.

Музыка из мультфильмов

Такие мелодии часто яркие и запоминающиеся. Они сразу вызывают образ героя, приключения или смешной сцены, будто музыка сама умеет улыбаться.

Школьные песенки

Эти напевы знают многие дети, потому что они часто звучат на уроках и праздниках. В них обычно есть чёткий ритм и лёгкий для запоминания мотив.

Слушаем мелодию по частям

С чего начать

Сначала послушай начало мелодии и попробуй уловить, как она движется: вверх, вниз или почти на месте. Так легче заметить её характер уже с первых звуков.

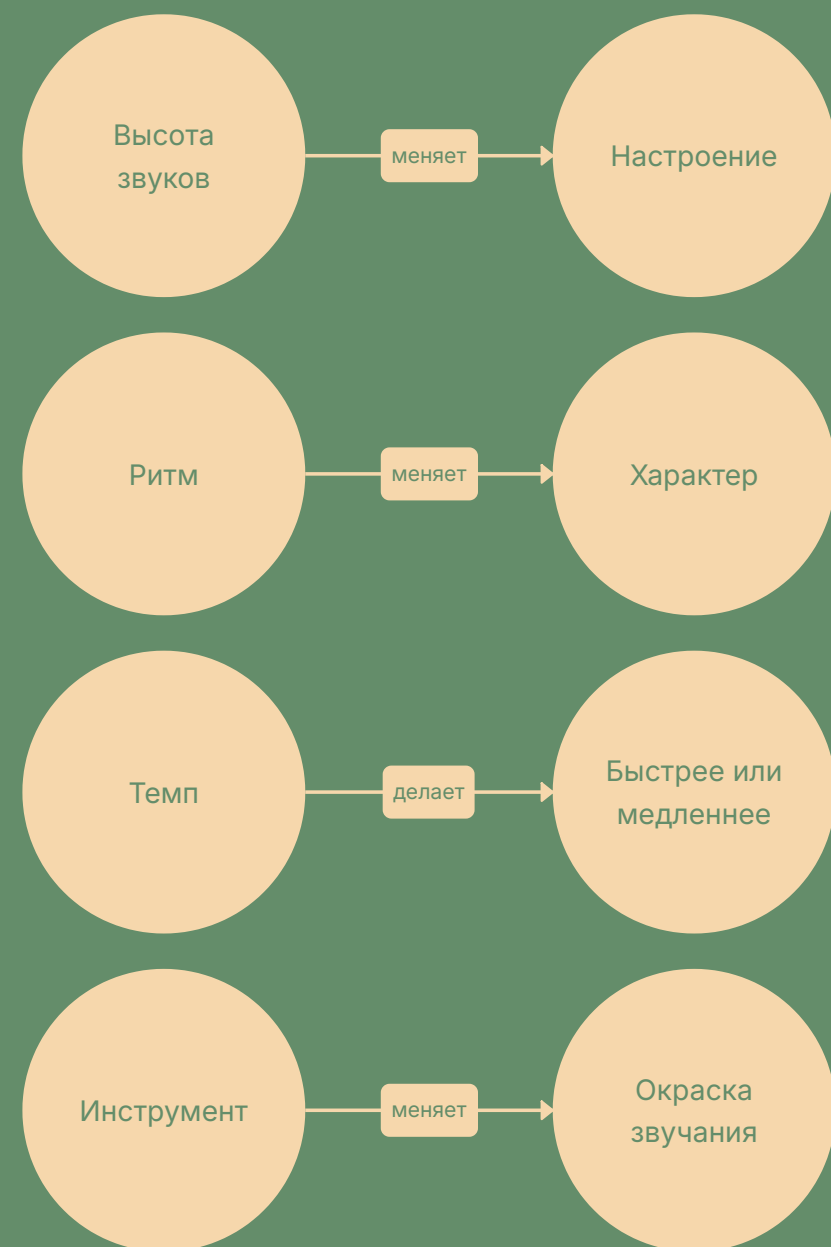
На что обратить внимание

Потом найди повторяющиеся фразы и послушай конец. Если запомнить, где музыка возвращается и как она завершает мысль, мелодия станет гораздо понятнее.

Как меняется мелодия

Изменение одного признака сразу влияет на звучание, но знакомый мотив может сохраниться.

01

Слова объясняют, о чём поётся, а мелодия помогает почувствовать это сердцем. Вместе они делают песню живой, понятной и совсем не скучной.

02

Весёлый текст часто просит лёгкую, подвижную мелодию, а мечтательные слова лучше звучат в спокойном напеве. Музыка словно подбирает для них подходящее настроение.

03

Когда слова и мелодия совпадают по смыслу, получается маленькая история. Её можно не только услышать, но и легко представить, как в доброй книжке без картинок.

Как слова и мелодия работают вместе

Мелодия на нотном стане

На нотном стане мелодия выглядит как цепочка нот, которые идут выше или ниже друг друга. По этой линии видно, где звук движется ровно, а где делает заметный скачок.

Если соединить ноты, получится волна, лестница или дорожка. Такой рисунок помогает увидеть музыку глазами и понять, как она поднимается, опускается и движется дальше.

Что помогает мелодии остаться в памяти

01

Повторы дают слуху опору: знакомая фраза возвращается, и мозгу становится легче её запомнить. Это как любимая тропинка, по которой хочется пройти ещё раз.

02

Ясный ритм делает мелодию удобной для напевания. Когда звуки идут понятно и ровно, даже сложная песня кажется дружелюбной и не пугает слушателя.

03

Короткие фразы запоминаются быстрее, потому что их легче услышать, повторить и спеть без спешки. Они будто маленькие музыкальные ступеньки.

04

Красивый конец завершает мелодию так, чтобы она не рассыпалась в воздухе. После такого финала песня долго звучит в памяти, как приятное эхо.

Где мелодия встречается в течение дня

Утро

Дома или по дороге в школу мелодия помогает проснуться и настроиться на день. Она может звучать тихо и спокойно или бодро, как весёлая зарядка.

Уроки и занятия

На уроке музыки мелодия помогает учиться слушать, различать звуки и узнавать знакомые напевы. Иногда её даже удобно прохлопывать ладошками.

Прогулка и отдых

Во время прогулки мелодии слышатся в пении птиц, в шуме ветра и в любимых песнях. Они делают обычные минуты теплее и интереснее.

Праздник и вечер

На празднике мелодии звучат ярко и торжественно, а дома вечером они могут успокаивать и помогать мечтать. У каждого времени дня находится своя музыка.

Мелодия остаётся с нами

Мелодия — это музыка, которую легко узнать, напеть и запомнить. Она живёт в голосе, инструментах и повседневных звуках, делая каждый день чуть ярче и добрее.

