

Как музыка говорит без слов

На уроке мы увидим, как мелодия, ритм, темп, лад, динамика и тембр создают образ, помогают понять настроение и сравнить музыку разных жанров.

Что такое музыкальный образ

01

Музыкальный образ — это художественный характер, чувство или картина, которые слышатся в звучании и интонации произведения.

02

Он может быть лирическим, героическим, сказочным, пейзажным, трагическим или комическим; каждый тип раскрывает свой круг переживаний.

03

Образ создают мелодия, ритм, гармония, регистр, тембр и способ исполнения, поэтому одна и та же мысль звучит по-разному.

Какие чувства чаще всего выражает музыка

За каждым чувством стоят узнаваемые звуковые признаки, которые слушатель улавливает почти сразу.

Музыкальное содержание воспринимается через звучание: один и тот же образ меняется при другом темпе, ладе или динамике.

Радость Грусть Тревога
Торжество Покой Загадочность

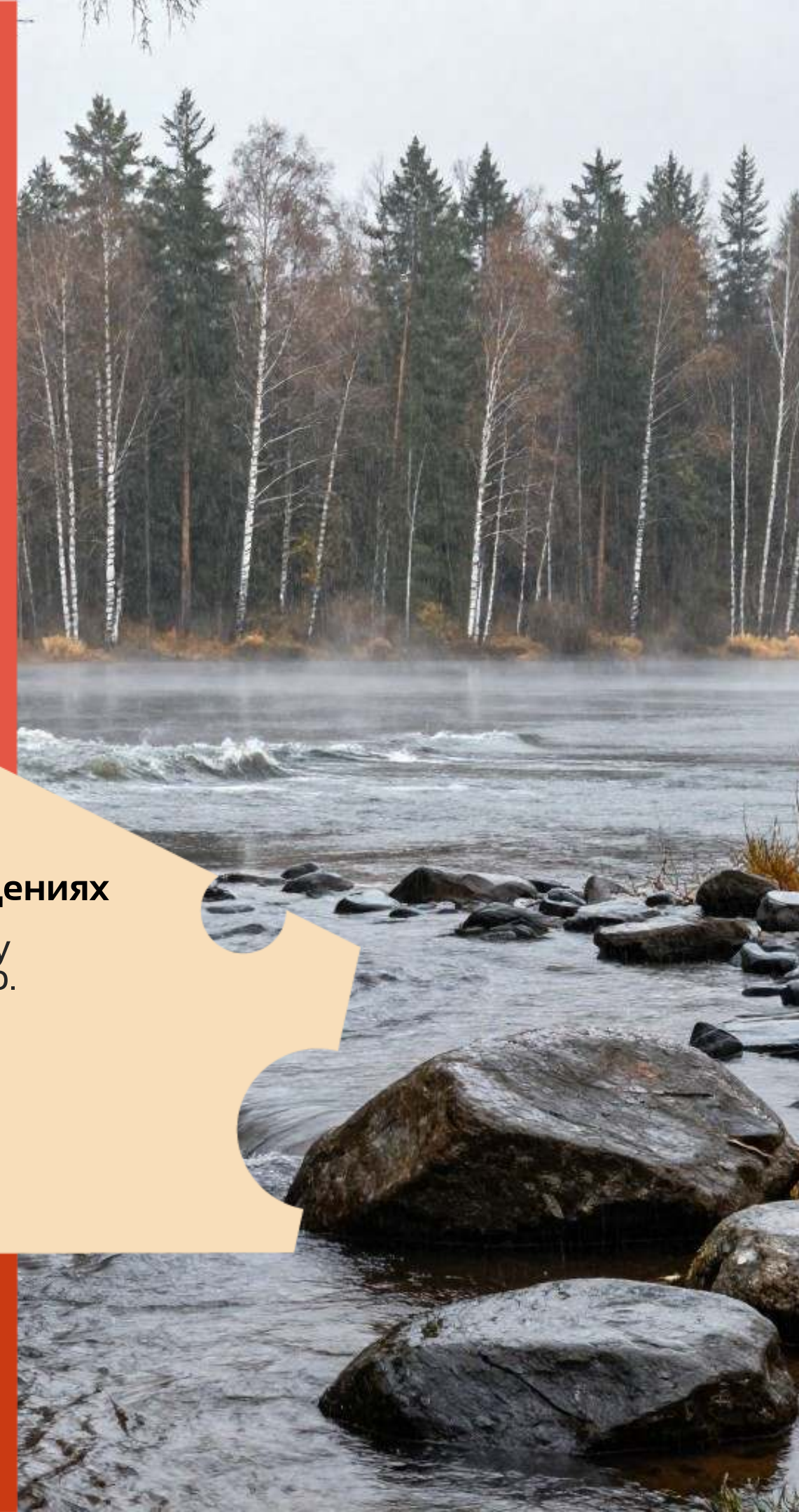
Пейзажные образы в музыке

Утро, дождь, ветер

Пейзажная музыка передаёт движение воздуха, воды и света. Для этого композиторы выбирают плавную мелодию, мягкую динамику и прозрачные тембры.

Природа в знакомых произведениях

Такие образы легко услышать у Вивальди, Грига и Чайковского. Музыка помогает не просто представить природу, а почувствовать её состояние.

01

Лирический образ связан с личными переживаниями: нежностью, мечтательностью, спокойствием или светлой грустью. Он звучит доверительно и мягко.

02

Ему особенно подходят певучая мелодия, плавный ритм, умеренный темп и мягкая динамика; чаще всего слышен средний или высокий регистр.

03

Такой образ часто встречается в романсах, колыбельных и лирических песнях, где музыка напоминает спокойную задушевную речь.

Лирический образ

Как звучат героические и торжественные образы

Мужество и сила

Героический образ строится на широких интонациях, маршевом ритме и мощном звучании. Он передаёт решимость, стойкость и готовность к действию.

Победа и праздник

Торжественный образ часто опирается на фанфарные обороты, уверенный темп и яркую кульминацию, создавая ощущение подъёма и праздника.

Марш и движение

Ритм в таких образах чёткий и собранный. Он помогает музыке звучать как шествие, стройный шаг или призыв к единству.

Хоровое звучание

В гимнах, финалах симфоний и больших хоровых сценах музыка звучит особенно широко и убедительно, подчёркивая общую силу и значимость момента.

Сказочный и фантастический образ

01

Сказочные образы рождаются из необычных тембров, высоких регистров и коротких повторяющихся мотивов, которые создают ощущение волшебства и ожидания.

02

Внезапные изменения громкости и лёгкие, почти невесомые интонации помогают передать тайну, чудо или появление необычного персонажа.

03

Флейта, арфа, челеста, колокольчики и мягкие струнные особенно хорошо подходят для таких сцен, потому что окрашивают звук в светлые краски.

04

Сказочные образы часто встречаются в балетах, операх, детских пьесах и симфонических сказках, где музыка ведёт слушателя в мир фантазии.

Средства создания музыкального образа

Каждое средство выразительности работает по-своему, но полный образ возникает только в их сочетании.

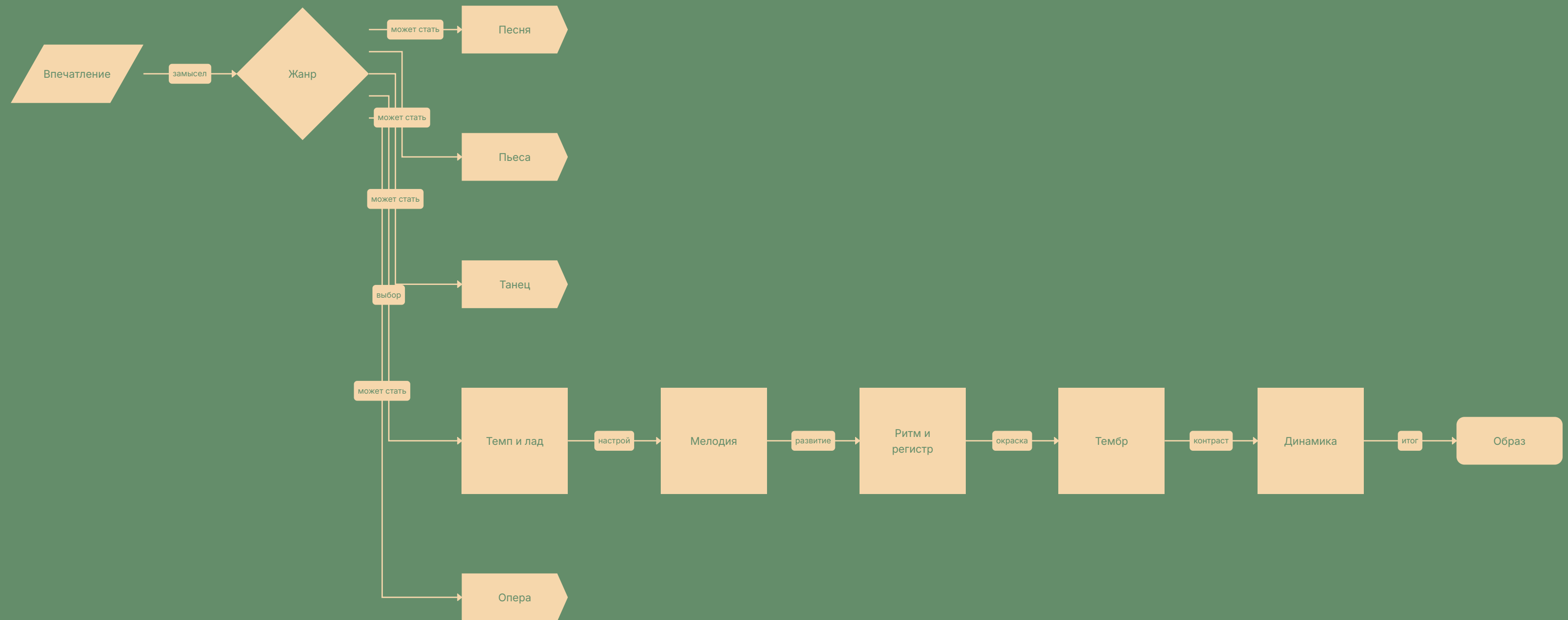
Мелодия, ритм и тембр не действуют отдельно: именно их сочетание делает образ узнаваемым и выразительным.

Учебный материал по теме «Разнообразие музыкальных образов»; обобщение для урока музыки в 7 классе.

Средство	Роль	Пример
Мелодия	Характер чувства	Певучая
Ритм	Движение	Марш
Тембр	Звуковой цвет	Флейта

От впечатления к музыкальному образу

Схема показывает, как жизненный замысел превращается в звучащий художественный образ.

Образы в вокальной музыке

01

Вокальная музыка соединяет слово и мелодию, поэтому образ становится понятнее: слушатель слышит и сюжет, и чувства героя, выраженные голосом.

02

Текст подсказывает, о ком или о чем идет речь, а интонация, тембр и дыхание певца помогают передать ласку, тревогу, радость или драматизм.

03

Колыбельная, песня, романс и ария создают разные образы, а в 7 классе важно замечать, как музыкальная интонация усиливает смысл слов.

01

Инструментальная музыка обходится без слов, но через мелодию, ритм и тембр может передать характер человека, картину природы или состояние души.

02

Симфония, соната, концерт и пьеса строят образ постепенно: тема возвращается, изменяется и вступает в контраст с другими эпизодами.

03

Слушатель узнает образ по развитию музыки, смене регистров, громкости и звучания инструментов, особенно в начале и в кульминации.

04

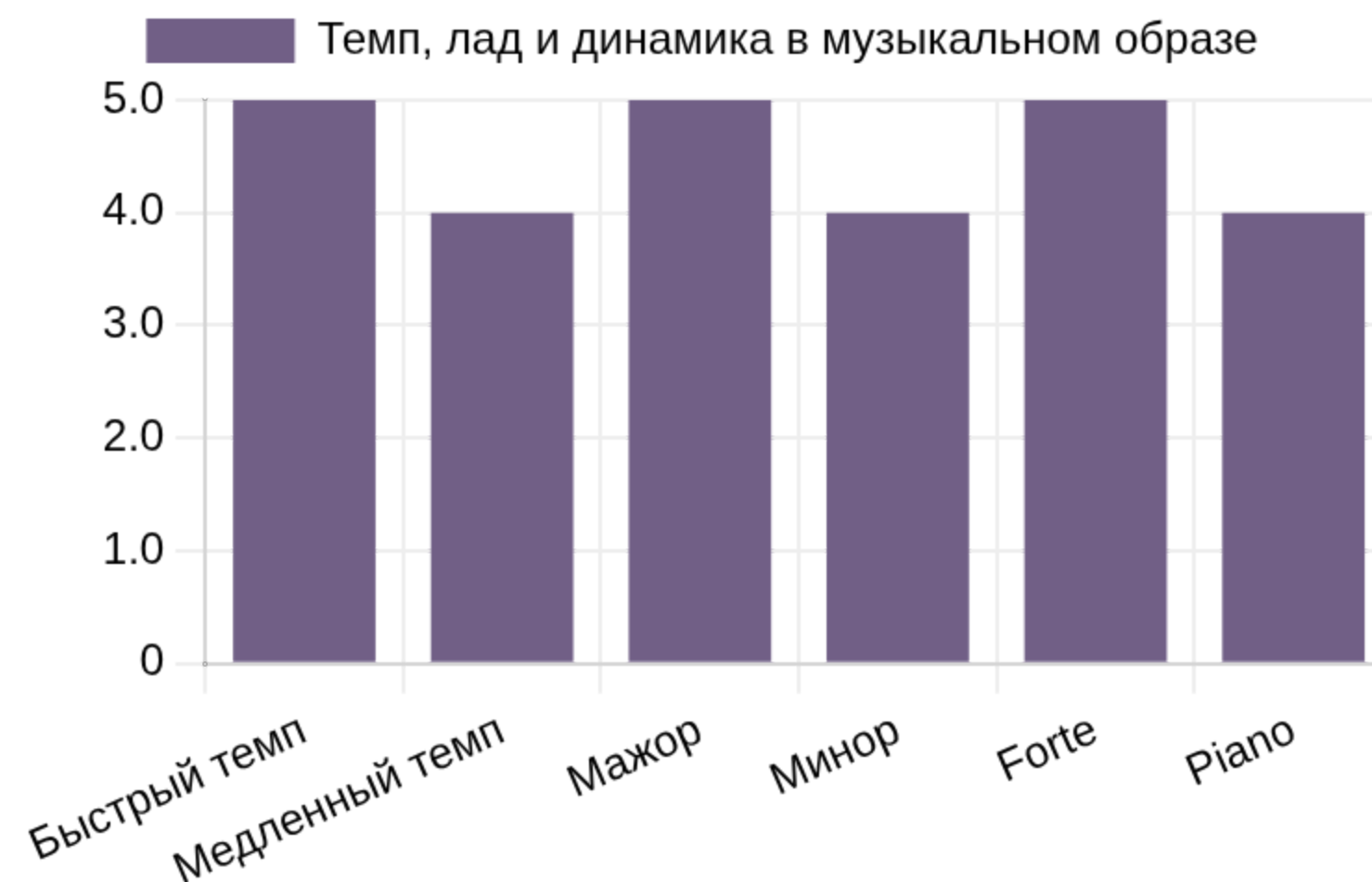
Даже без текста музыка может быть очень конкретной: она показывает движение, борьбу, праздник, сказочность или спокойное размышление.

Образы в инструментальной музыке

Темп, лад и динамика в музыкальных образах

Один прием редко работает отдельно: выразительность усиливается, когда темп, лад и динамика совпадают по настроению.

Быстрый темп и forte чаще связаны с движением и силой, а медленный темп и piano — с покоем, лирикой и тайной.

Народные и профессиональные образы

Народная музыка чаще строится на повторе, простой напевности и танцевальном ритме, поэтому ее образы легко запоминаются и тесно связаны с бытом, праздниками и обрядами.

Профессиональная музыка обычно сложнее по форме и развитию темы: она раскрывает образы природы, человека и событий в симфонии, опере, балете и камерных жанрах.

Образы животных и персонажей

Птицы

Легкие скачки мелодии, высокие звуки и быстрые фигуры помогают передать полет, щебетание и живое движение птицы.

Лошадь

Повторяющийся ритм, четкий шаг и энергичное движение в музыке напоминают бег, скачку или уверенную поступь.

Кот

Короткие мотивы, мягкие паузы и неожиданные интонации создают образ осторожного, гибкого и немного озорного героя.

Шут или сказочный персонаж

Резкие смены динамики, необычные тембры и игровая ритмика делают образ ярким, подвижным и немного насмешливым.

Фантастическое существо

Высокие регистры, редкие тембровые краски и таинственные повторения рождают ощущение волшебства, загадки и необычности.

Музыкальные образы в разные эпохи

Барокко

Музыка этой эпохи любит контрасты, украшенные мелодии и выразительную интонацию, поэтому образы нередко звучат торжественно и напряженно.

Классицизм

Здесь ценятся ясность, уравновешенность и стройная форма; образы становятся более определенными, а развитие музыки — логичным и прозрачным.

Романтизм

На первый план выходят сильные чувства, природа, мечты и внутренний мир человека, поэтому музыка становится более личной и эмоциональной.

XX век

Композиторы ищут новые тембры, ритмы и способы звучания, расширяя возможности музыкального образа и его выразительности.

Сравнение трех типов образов

Таблица показывает, какие средства чаще всего создают лирический, героический и сказочный образ в музыке.

Разные образы различаются прежде всего сочетанием средств выразительности, а не одним признаком. Один и тот же инструмент может звучать по-разному в новом контексте.

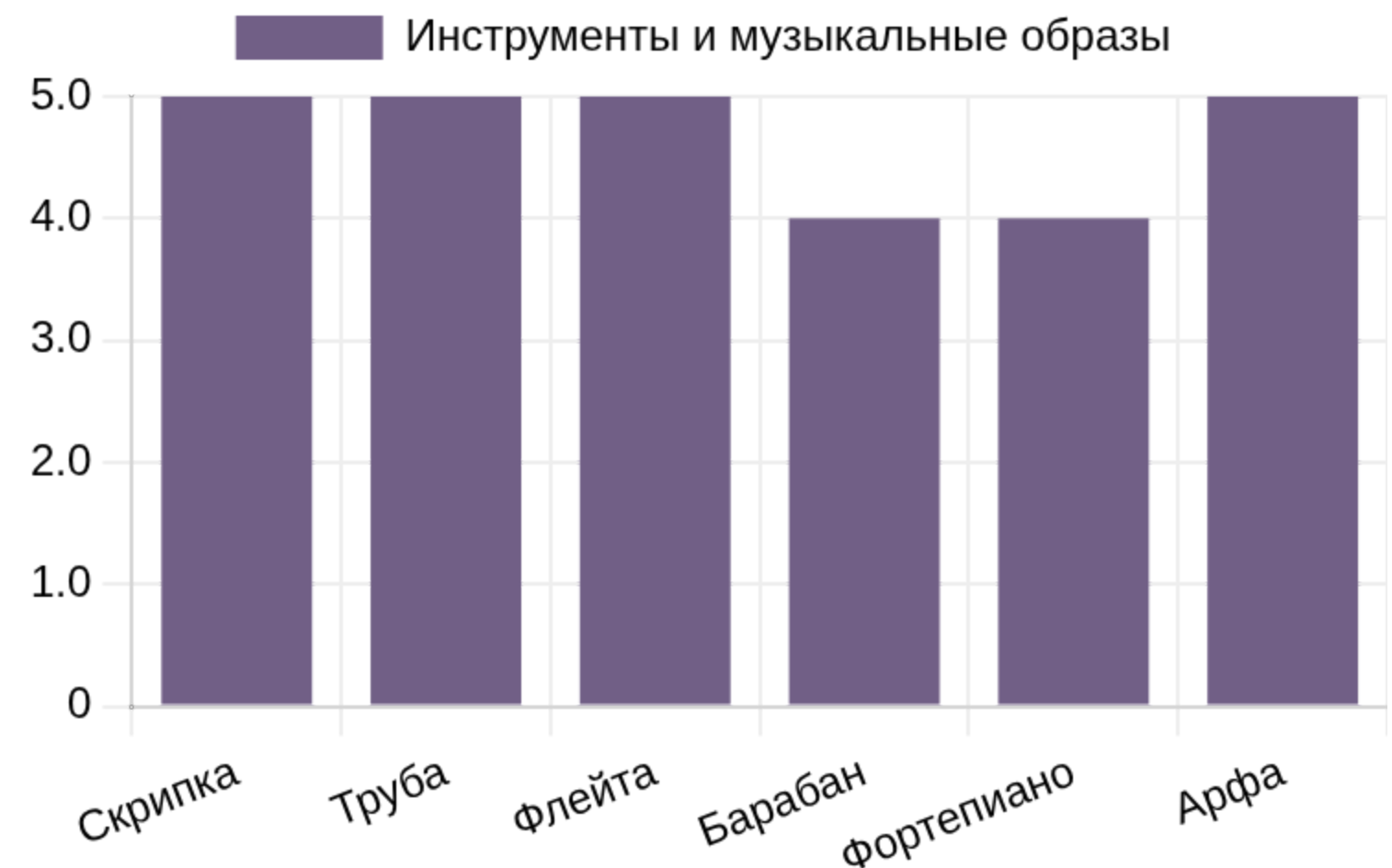
Обобщение признаков музыкальных образов по школьному курсу музыки

Тип	Средства	Звучание
Лирический	плавная мелодия	тихо, мягко
Героический	маршевый ритм	громко, уверенно
Сказочный	необычный тембр	высоко, с контрастами

Какие инструменты чаще связаны с разными образами

Связь инструмента с образом зависит не только от его тембра, но и от регистра, фактуры и способа игры.

Тембры подсказывают характер образа: одни инструменты чаще воспринимаются как певучие, другие — как торжественные, подвижные или волшебные.

Как слушать музыку внимательнее

01

Сначала полезно сравнить начало, середину и конец произведения: так легче заметить, какой образ задается сразу и как он меняется дальше.

02

Затем стоит отмечать повтор темы, изменения темпа, громкости, тембра и регистра, потому что именно они помогают понять развитие музыкальной мысли.

03

Если в произведении есть контрастные эпизоды, важно определить главный образ и то, как остальные его оттеняют или подчеркивают.

Музыка говорит языком образов

Музыкальные образы помогают услышать в звуках чувства, картины и идеи. Чем внимательнее слушатель, тем яснее он понимает, как музыка превращает интонацию в художественный смысл.

