

Как строятся вариации?

Одна тема может превратиться в целую музыкальную игру с разными образами.

Где в музыке живут вариации

Вариации встречаются и в старинной, и в более поздней музыке. Композиторы берут короткую тему и показывают её по-новому — так рождается цепочка узнаваемых, но разных мелодий.

Тема — основа вариаций

Тема — это главная мелодия произведения. Она обычно короткая, ясная и легко запоминается, поэтому слушатель сразу узнаёт её среди последующих изменений.

Именно тема соединяет все части вариаций в одно целое. Даже если музыка меняется, знакомый мотив помогает не потерять нить и услышать родство между вариантами.

Без темы вариации не сложились бы. Она как прочный каркас, на который композитор «нанизывает» новые музыкальные краски, сохраняя узнаваемость мелодии.

Что можно менять в музыке

Ритм

Ритм может стать дробнее или спокойнее. Тогда знакомая мелодия начинает шагать по-новому: то легко подпрыгивает, то звучит ровно и размеренно.

Темп

Темп показывает, как быстро идёт музыка. Если он меняется, одна и та же тема может казаться игривой, торопливой или задумчиво медленной.

Лад

Переход из мажора в минор заметно меняет настроение. Мелодия остаётся той же, но звучит уже светло, грустно или очень тихо и серьёзно.

Громкость

Музыка может стать тише или громче. От этого тема выглядит по-разному: она то шепчет, то звучит уверенно, как будто выступает на сцене.

Тембр

Тему могут передавать разные инструменты. У каждого свой голос, поэтому мелодия получает новую окраску, но всё ещё остаётся узнаваемой.

Одна тема, а впечатлений много

Тема в новом наряде

Представьте одну и ту же мелодию, но в разных костюмах. Сначала она звучит просто, потом становится наряднее, а затем совсем меняет настроение. При этом слушатель всё равно узнаёт её с первых звуков.

Музыкальная маскарадная игра

Как на маскараде, одна тема может примерить несколько образов. Сегодня она весёлая, завтра — спокойная, а потом вдруг становится торжественной. Основа остаётся прежней, но характер каждый раз удивляет.

Один рисунок — разные краски

Тот же рисунок можно раскрасить жёлтым, синим или зелёным, и он будет выглядеть по-разному. Вариации работают так же: мелодия одна, а оттенки звучания меняются и создают новое впечатление.

Как меняется ритм

01

Если ритм становится короче и мельче, тема начинает двигаться быстрее. Длинные ноты как будто уступают место маленьким шагам, и музыка оживает.

02

Иногда ритм, наоборот, становится спокойнее. Тогда мелодия звучит ровно и плавно, словно идёт не бегом, а неспешной прогулкой по дорожке.

03

Смена ритма меняет настроение без замены самой темы. Поэтому одна мелодия может то радовать своей лёгкостью, то удивлять задорным, почти скачущим характером.

Как меняется темп

Сначала — размеренно

Тема звучит спокойно и не спешит. Слушатель легко запоминает её и успевает рассмотреть каждую мелодическую «ступеньку».

Затем — снова новый шаг

Темп может опять измениться: стать очень быстрым или наоборот плавным. От этого одна и та же тема получает новый характер.

Потом — быстрее

Музыка ускоряется, и знакомая мелодия начинает казаться живее. Она как будто бежит вперёд, но всё ещё остаётся той же темой.

Мажор и минор в вариациях

Мажор

Мажор обычно звучит светло и радостно. Даже знакомая тема в мажоре кажется улыбчивой, как будто в музыке стало больше солнца и весёлого света.

Минор

Минор делает музыку более задумчивой, спокойной или грустной. Тема остаётся узнаваемой, но её настроение меняется, словно небо стало чуть пасмурным.

Звучание разных инструментов

Сначала тему может сыграть флейта — легко и прозрачно. Звуки словно светятся, и мелодия кажется очень воздушной.

Затем тема может перейти к фортепиано. Здесь она получает чёткий, ясный голос и звучит по-новому, но без потери узнаваемости.

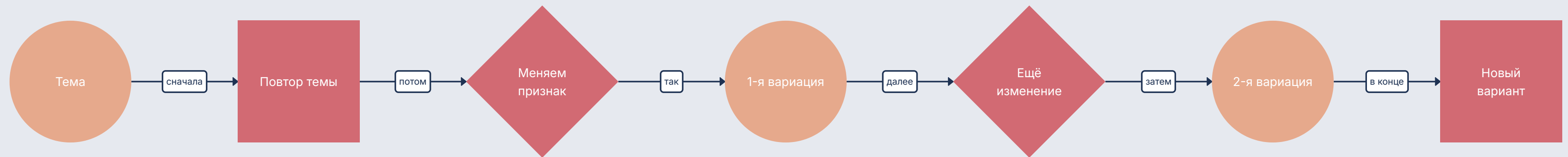
Потом её подхватывает скрипка. Она поёт мягче и теплее, поэтому знакомая тема начинает звучать более певуче и выразительно.

Инструменты меняют музыкальную краску, как кисти художника меняют оттенки рисунка. Тема остаётся той же, а впечатление становится свежим.

Как рождается цепочка вариаций

Схема показывает, как одна тема постепенно превращается в несколько вариантов.

Повтор в музыке

01

Повтор помогает слушателю сразу узнать знакомую мелодию и не потеряться в потоке звуков. Когда тема возвращается, ухо как будто говорит: «Да, это она!»

02

Композитор может повторить тему целиком или оставить только её часть. Тогда музыка остаётся связанной, но уже не звучит одинаково, а постепенно меняется и растёт.

03

Благодаря повтору и изменениям слушать вариации интересно: знакомое радует, а новое вызывает ожидание. Получается музыкальная игра в узнавание и догадку.

Украшенные вариации

Мелкие ноты

Тема остаётся узнаваемой, но вокруг неё появляются быстрые и мелкие звуки. Они будто рисуют кружево, делая мелодию наряднее и живее.

Лёгкие украшения

Композитор добавляет короткие обороты, которые украшают главные звуки темы. Из-за этого музыка кажется изящной, словно мелодия надела праздничную ленточку.

Быстрые пробежки

Иногда украшение звучит как маленькая музыкальная пробежка. Она не прячет тему, а только красиво обводит её, чтобы слушатель улыбнулся и заметил блеск.

Праздничный образ

Украшенная вариация часто звучит особенно торжественно. Та же тема остаётся на месте, но её голос становится ярче, будто она вышла на праздник в новом костюме.

Вариации с разным характером

Одна и та же тема может стать похожей на марш: шаг ровный, ритм уверенный, а музыка словно идёт вперёд строем. Характер сразу становится собранным.

Другая вариация превращает ту же мелодию в колыбельную. Темп замедляется, звуки становятся мягче, и музыка начинает укачивать, как тёплое одеяло перед сном.

Третья версия может звучать как весёлый танец. Ритм оживляется, мелодия подпрыгивает, и знакомая тема словно надевает смешные башмачки и пускается в пляс.

Композиторы и их вариации

Вена и классическая ясность

У Моцарта вариации часто звучат легко, прозрачно и изящно. Слушателю легко следить за темой, потому что изменения аккуратные и очень музыкальные.

Певучесть у Чайковского

У Чайковского вариации часто сохраняют красоту напева. Даже при изменениях тема поёт, будто хочет рассказать знакомую историю особенно тепло и душевно.

Сила и развитие у Бетховена

У Бетховена вариации нередко становятся напряжённее и выразительнее. Он любит делать музыку более сильной, контрастной и похожей на маленький драматический рассказ.

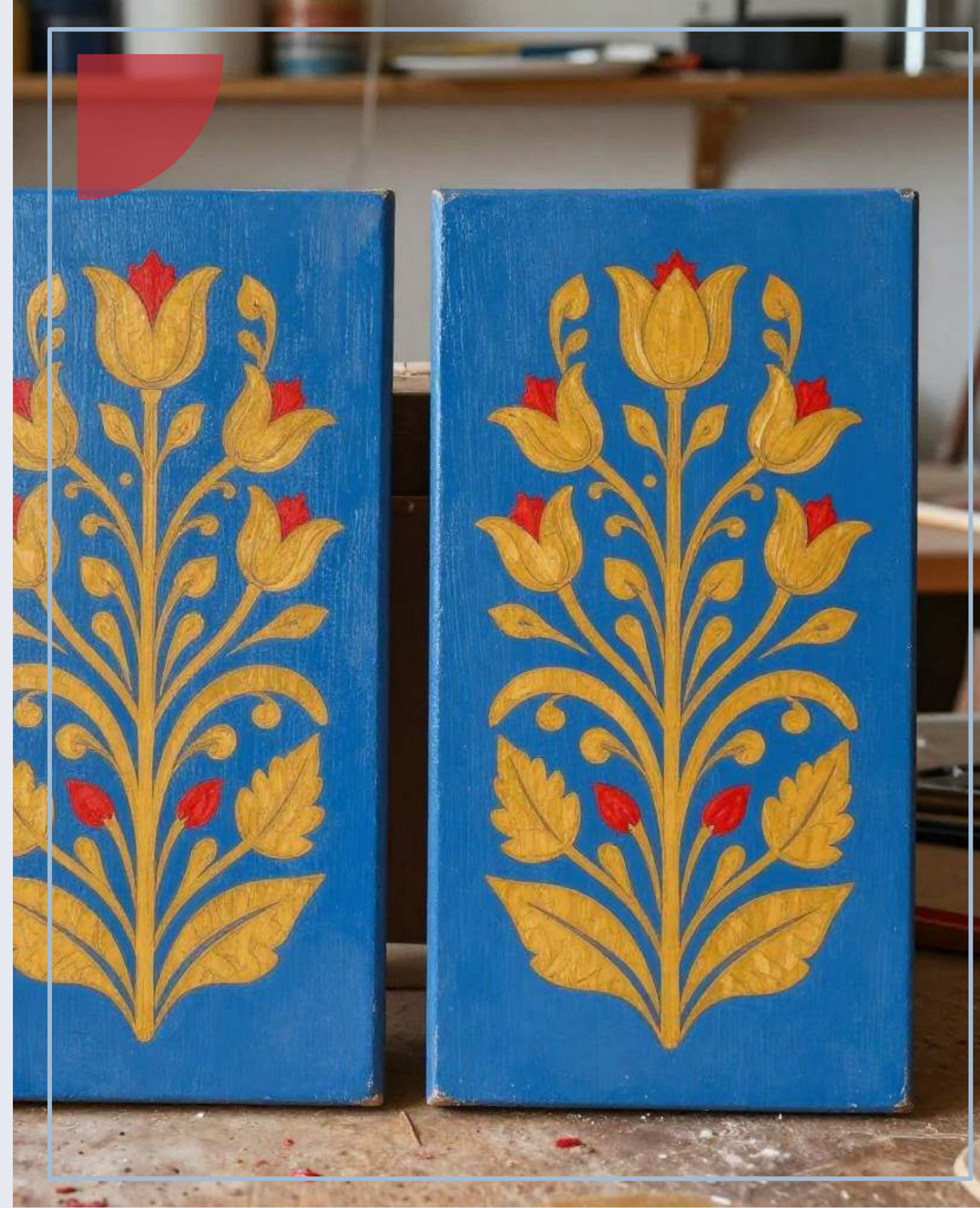
Один закон для всех

У каждого композитора свой почерк, но правило одно: тема узнаётся, хотя меняются ритм, темп, лад или инструмент. Поэтому вариации всегда держатся на узнаваемой основе.

Похоже, но не одинаково

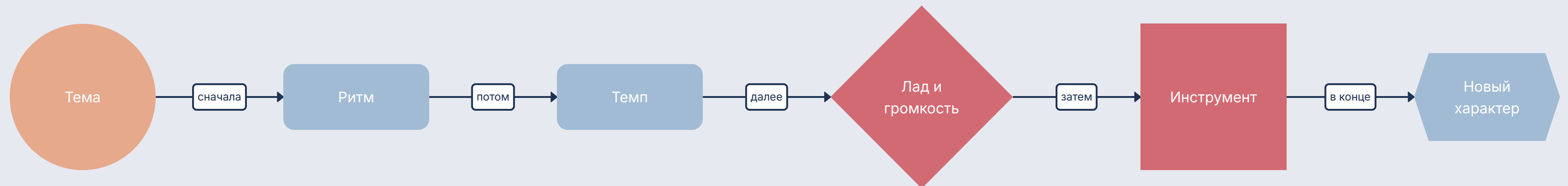
01 Сначала кажется, что перед нами один и тот же рисунок или мелодия. Но если присмотреться, видно: линия стала чуть уже, цвет изменился, а узор получил новый штрих.

02 Так же устроены и вариации. Основа остаётся, чтобы мы узнавали тему. Но детали меняются, и из-за этого музыка каждый раз выглядит свежо и по-новому.

Как слушать вариации

Порядок наблюдений помогает заметить, что именно меняется в знакомой теме.

1

знакомая тема может
прозвучать по-разному и при
этом остаться узнаваемой.

Одна основа и несколько изменений
создают эффект музыкальной игры:
слушатель узнаёт тему и с интересом
ждёт, что именно в ней преобразится
дальше.

Учебный материал по теме «Вариации»

Вариации в обычной жизни

Сказки

Одну и ту же историю можно рассказывать по-разному: менять слова, настроение или подробности. Сюжет остаётся узнаваемым, а впечатление каждый раз немного иное.

Игры

В играх правила могут быть похожими, но задания — разными. Основа остаётся той же, а новые условия делают игру интереснее и неожиданнее.

Рисунки

Один узор можно раскрасить по-разному или изменить его форму. Сразу видно родство рисунков, хотя каждый вариант выглядит по-своему.

Орнаменты

Повторяющиеся элементы часто меняются совсем чуть-чуть: цветом, размером или расположением. Из таких маленьких изменений получается красивый и живой узор.

Как придумать свою вариацию

+ Выбери короткую и простую мелодию, которую легко узнать. Лучше, если в ней есть ясные главные звуки, чтобы тема не потерялась.

+ Если хочется, можно поменять темп или лад. Тогда та же песенка станет быстрее, медленнее, веселее или задумчивее — почти как в музыкальном переодевании.

+ Потом измени только один признак: например, ритм. Сделай ноты короче или спокойнее, и мелодия сразу зазвучит по-новому, но останется знакомой.

+ Главное — не менять всё сразу. Сохрани «лицо» темы, и тогда даже короткая детская мелодия превратится в несколько интересных вариаций.

Вариации: одна тема, много открытий

Вариации показывают, как одна мелодия может менять настроение, скорость и звучание, оставаясь узнаваемой. Это похоже на музыкальное чудо: знакомое всегда можно услышать по-новому.

