

Урок 7. Трёхчастная форма: музыка из трёх частей

Услышим А–В–А: знакомо, по-новому и снова домой.

Музыкальная история из трёх частей

Трёхчастная форма встречается в пьесах, песнях, танцах и маршах. Сначала звучит знакомая тема, потом — новая середина, а в конце музыка возвращает первое настроение.

Схема А–В–А

1

Первая часть обозначается буквой А. Это знакомая музыка, которую легко услышать и запомнить уже с первых тактов.

2

Средняя часть — В. Она заметно отличается от первой: может меняться темп, громкость, характер или даже настроение звучания.

3

Потом снова возвращается А. Повтор может быть точным или немного изменённым, но знакомая тема всё равно узнаётся сразу.

Первая часть: знакомая тема

1

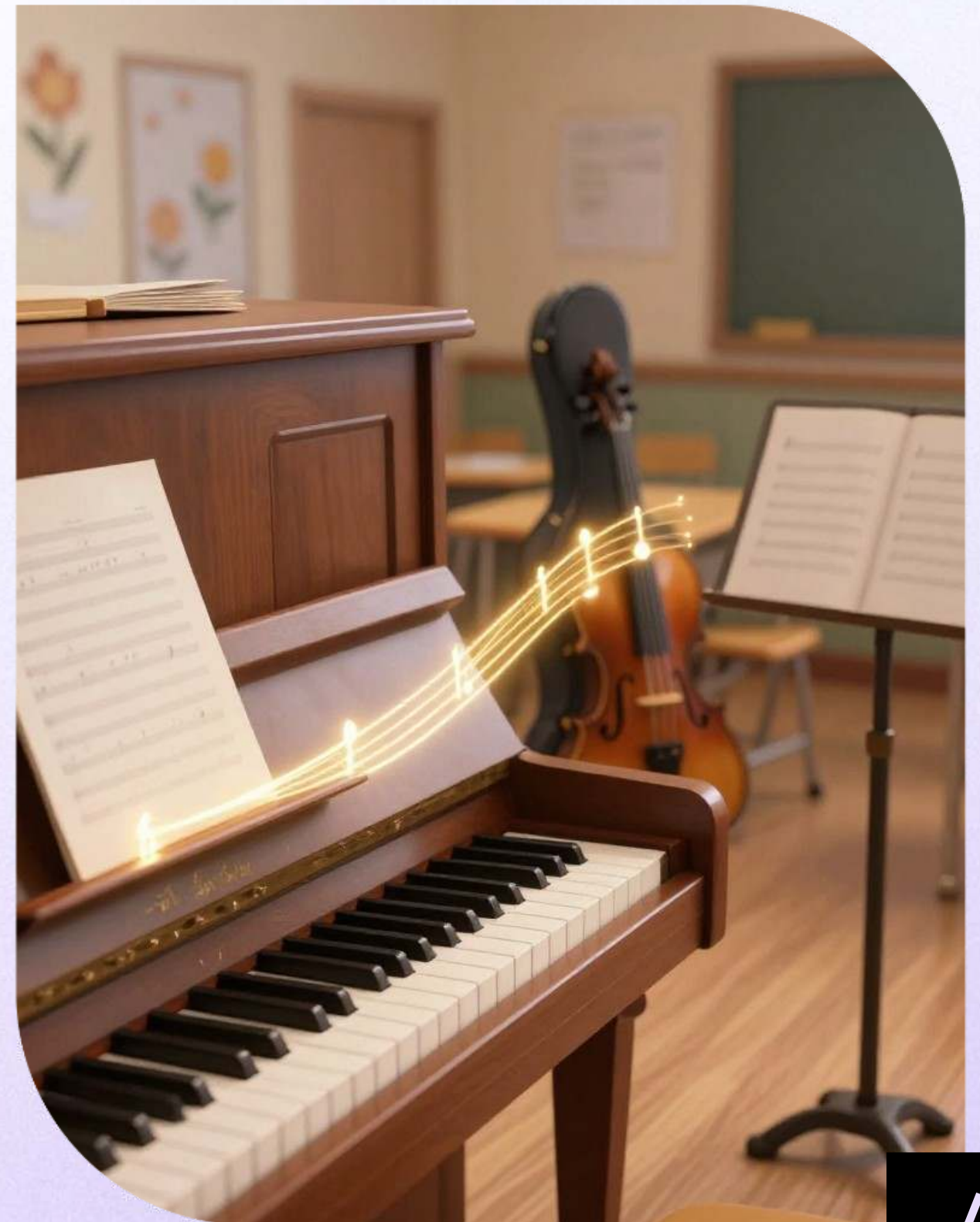
Что звучит сначала

В начале обычно появляется главная мелодия произведения. Она задаёт характер всей пьесы: спокойный, радостный, торжественный или добрый.

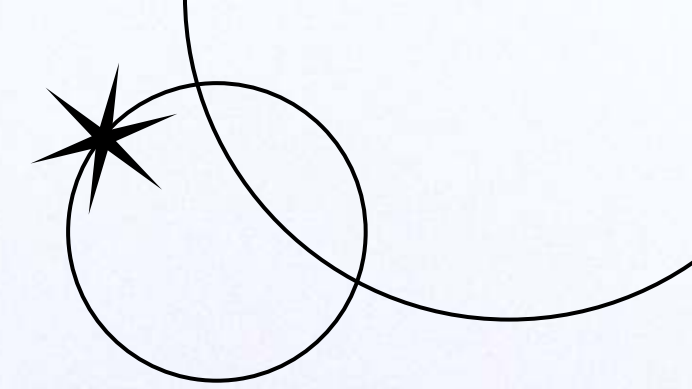
2

Как она помогает слушателю

Эта часть сразу настраивает слух на музыку. Когда тема возвращается позже, её легко узнать, потому что она уже стала знакомой.

Средняя часть: контраст

Новая мелодия

В середине часто появляется музыка, похожая на небольшое приключение. Она отличается от начала и помогает услышать перемену.

Другое звучание

Может измениться громкость: музыка становится тише, громче или звучит более резко. Контраст сразу делает середину заметной.

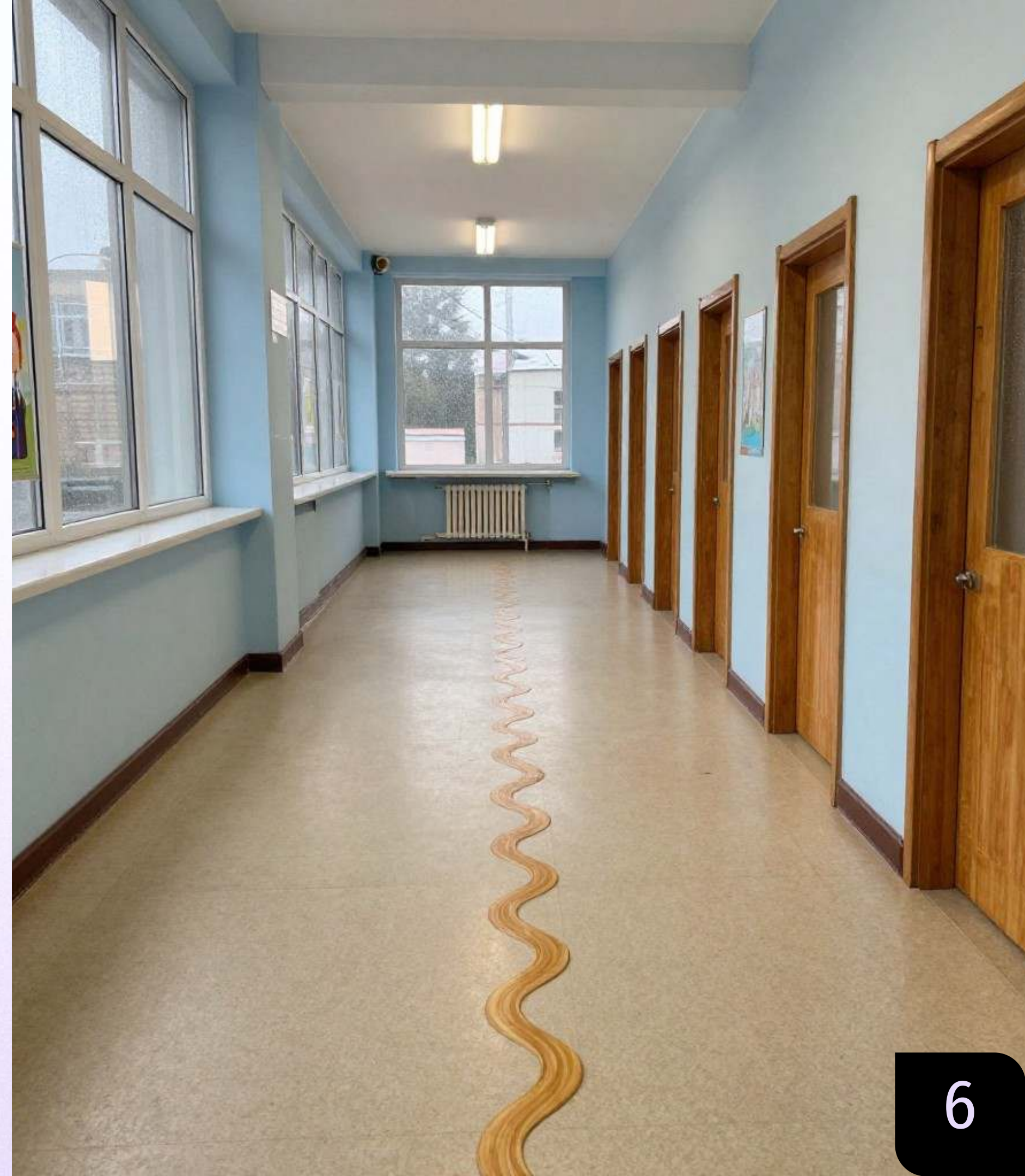

Неожиданность

Средняя часть иногда кажется загадочной или взволнованной. Благодаря этому музыка не повторяется без конца и остаётся интересной.

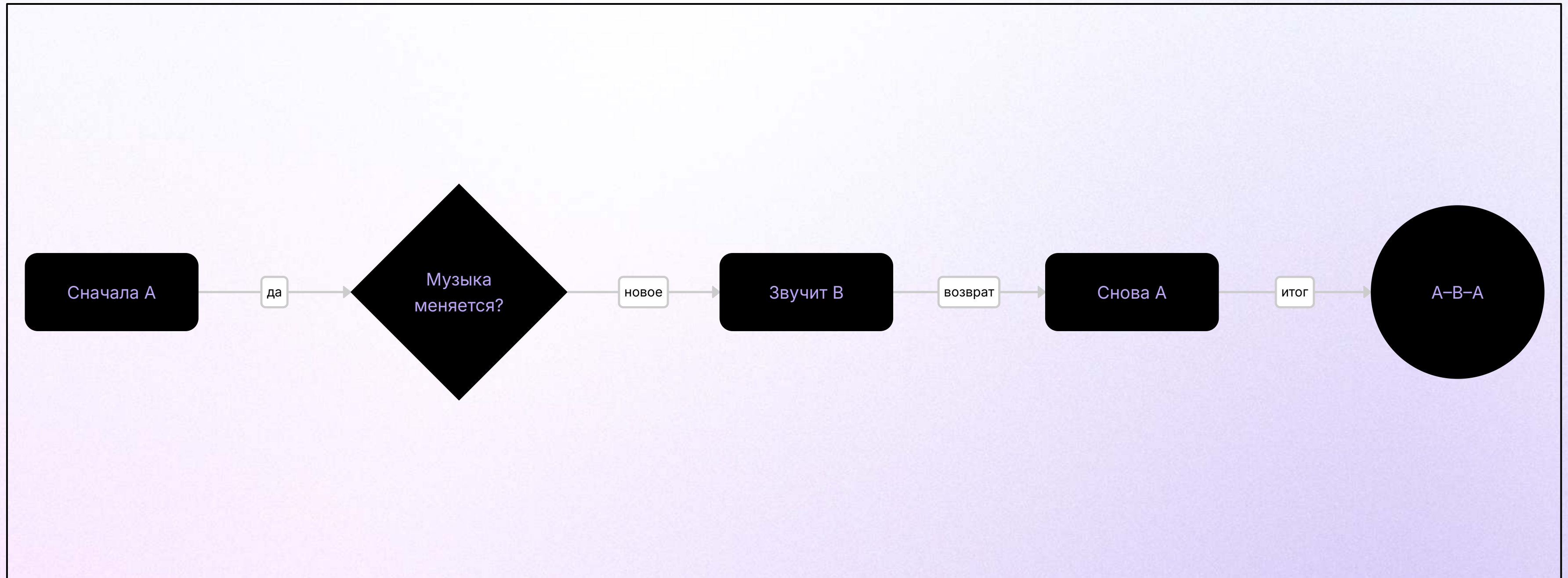
Возвращение первой части

- После середины снова приходит знакомая тема А. Слушатель узнаёт её почти сразу, как старого друга на школьной перемене.
- Возврат первой части создаёт порядок и завершённость. Музыка словно говорит: всё на месте, история подходит к красивому финалу.

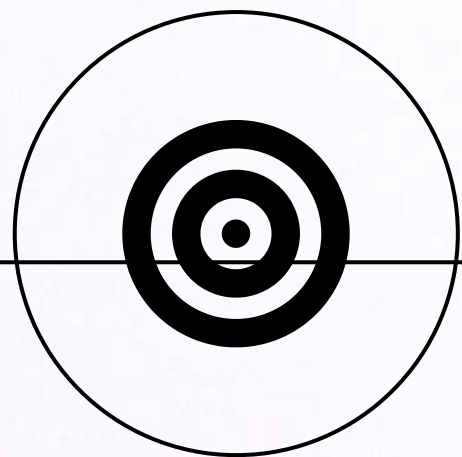

Как узнать трёхчастную форму на слух

Слушаем музыку по частям и замечаем порядок звучания.

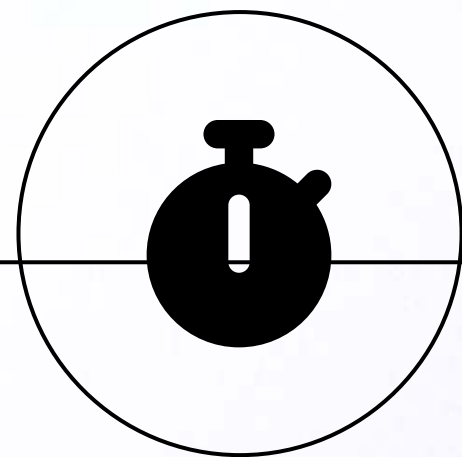

Признаки первой части

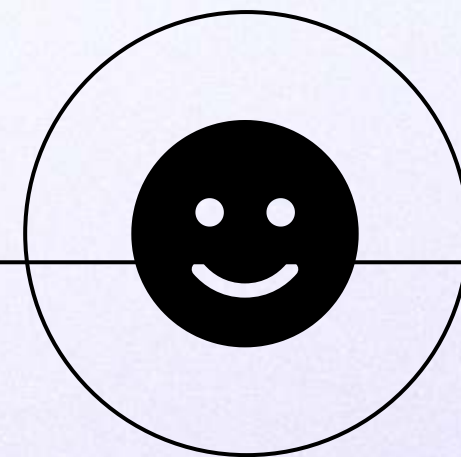
Ясная мелодия

Первая часть обычно звучит понятно и ровно. Её мелодию легко поймать на слух и потом вспомнить без труда.

Устойчивый ритм

Здесь часто слышен спокойный и уверенный ритм. Он помогает музыке звучать собранно и делает начало очень узнаваемым.

Главный образ

Именно в первой части часто появляется главный музыкальный образ. Он запоминается и потом возвращается в конце, как любимый герой истории.

Признаки средней части

1

Средняя часть приносит новое впечатление. В ней может измениться лад, и музыка вдруг станет светлее, грустнее или тревожнее, чем в начале.

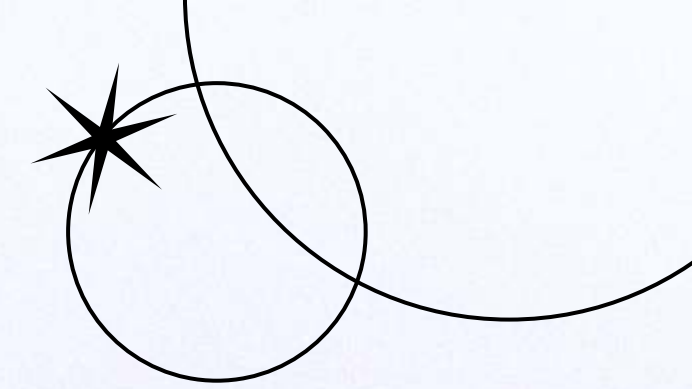
2

Часто меняются динамика, регистр или направление мелодии. Звук может подниматься, опускаться или звучать более резко, словно поворачивает в другую сторону.

3

Средняя часть похожа на маленькую неожиданность. Она помогает почувствовать, что музыка живёт и движется, а не топчется на месте.

Почему повтор важен

Знакомая тема как дорожный знак

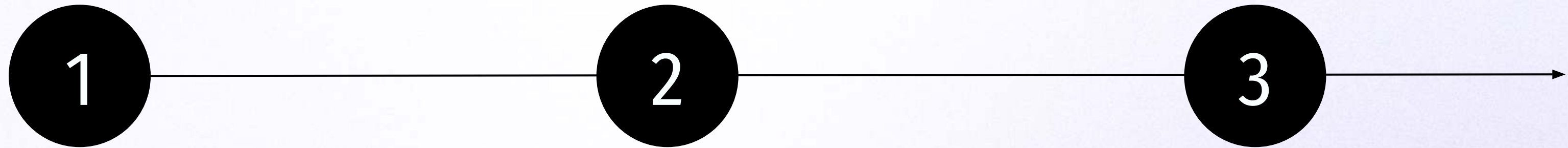
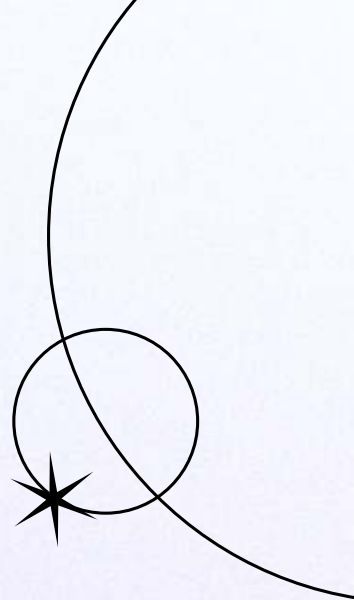
Когда первая часть возвращается, слушателю легче не потеряться. Это похоже на дорожный знак на знакомой улице: сразу ясно, где ты находишься. Повтор помогает музыке стать цельной и понятной, а конец звучит уверенно и спокойно.

Почему хочется услышать снова

Знакомое звучание радует слух, как любимая сказка, которую приятно перечитать. В трёхчастной форме повтор не скучный: он помогает узнать тему и заметить, что музыка вернулась домой после небольшого путешествия.

Трёхчастная форма и настроение

1. Начало

Первая часть задаёт основное настроение пьесы: спокойное, радостное или торжественное. Слушатель быстро запоминает этот музыкальный образ и ждёт, как он будет развиваться дальше.

2. Середина

Во второй части музыка меняется: становится более быстрой, напряжённой, тихой или загадочной. Здесь возникает контраст, который особенно хорошо слышен на фоне знакомого начала.

3. Возврат

В финале снова звучит первая музыка. Она возвращает знакомое настроение и делает произведение цельным, как будто история приходит к привычному и понятному завершению.

Что сравнивают в трёх частях

1

Сначала сравнивают мелодию: похожа ли она на ту, что звучала в начале, или это совсем новый музыкальный образ с другим движением и интонацией.

2

Потом слушают ритм и темп. В одной части музыка может идти ровно и спокойно, а в другой — быстрее, резче или более взволнованно.

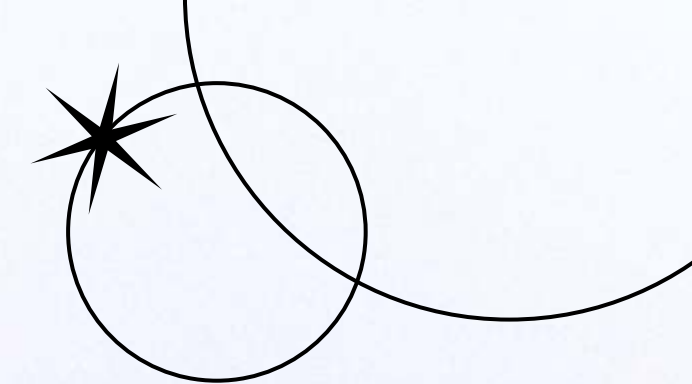
3

Ещё обращают внимание на громкость и регистр. Иногда середина звучит тише, выше или, наоборот, ярче и громче, чем первые звуки.

4

И наконец сравнивают общий характер: весёлый, спокойный, тревожный или певучий. Если первая и третья части похожи, а середина отличается, форма узнаётся легко.

Как трёхчастная форма живёт в детской музыке

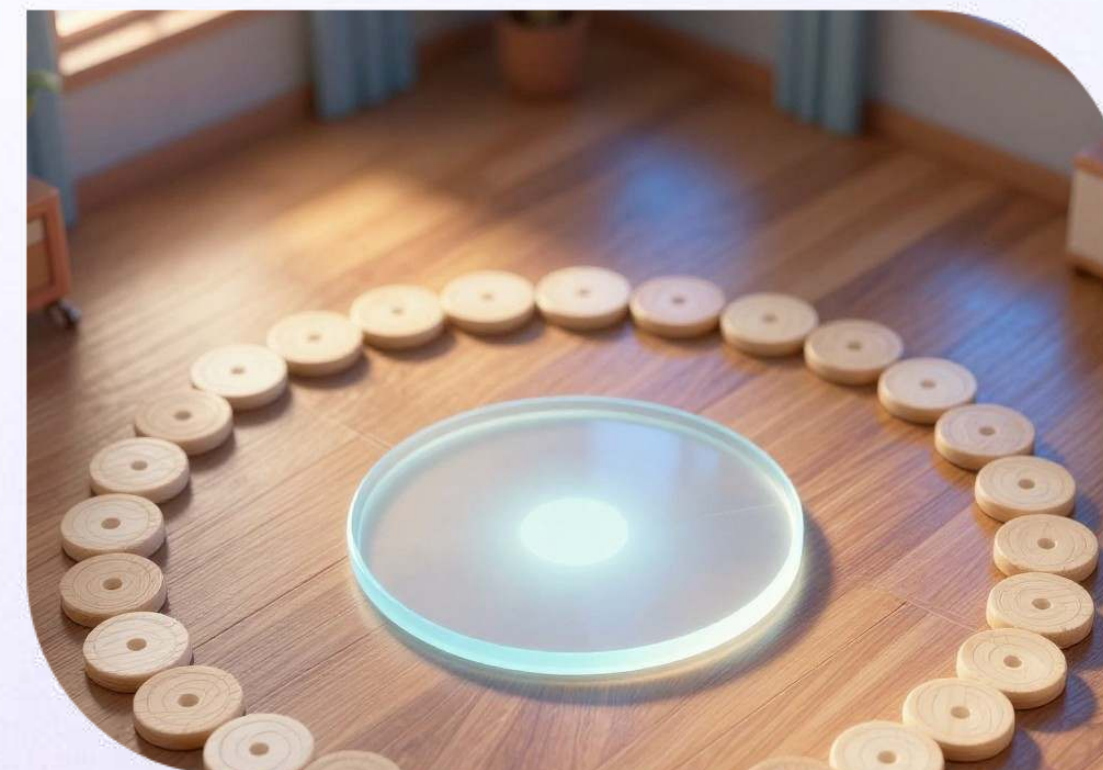
Пьеса о прогулке

В начале музыка шагает спокойно и уверенно, словно ребёнок выходит из дома. В середине дорога становится неожиданной: слышится ветер, бег или любопытная находка. Потом знакомая мелодия возвращает слушателя обратно, как дорога домой после прогулки.

Сказка в трёх картинках

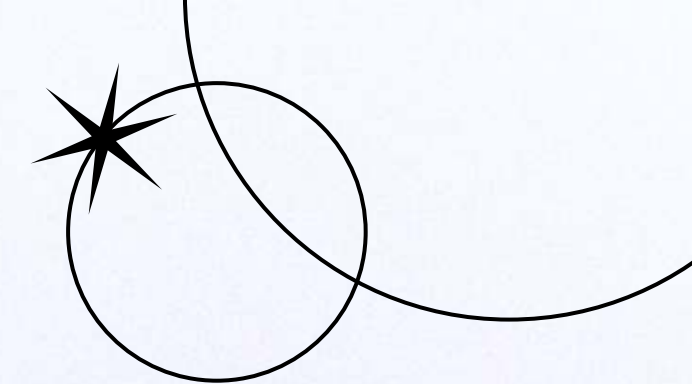
Первая часть похожа на встречу с добрым героем, вторая — на маленькое приключение, а третья снова приносит знакомый образ. Такая музыка легко рисует в воображении сказку без слов и помогает детям следить за сюжетом на слух.

Танец с возвращением

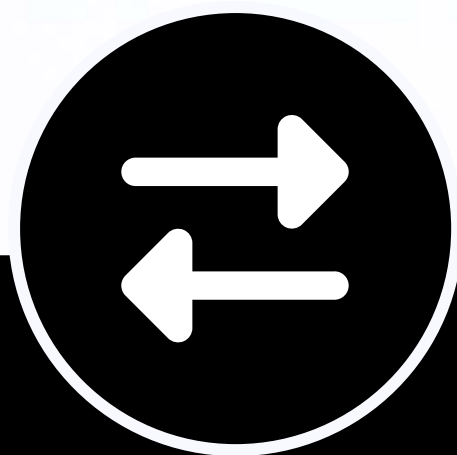
Сначала звучит ясный и запоминающийся танцевальный мотив. Затем появляется контрастная середина: она может быть живее, мягче или загадочнее. В конце возвращается прежний шаг, и танец словно снова выстраивается в привычный круг.

Как слушать трёхчастную форму

Слушай начало

Отметь, какая тема звучит первой. Это поможет запомнить главный музыкальный образ и потом легко узнать его в конце произведения.

Замечай перемену

Поймай момент, когда музыка становится другой. Проверь, изменились ли темп, громкость, мелодия или настроение — именно так появляется середина.

Жди возвращения

После новой части прислушайся к знакомой музыке. Если первая тема возвращается, значит, форма движется по схеме А–В–А.

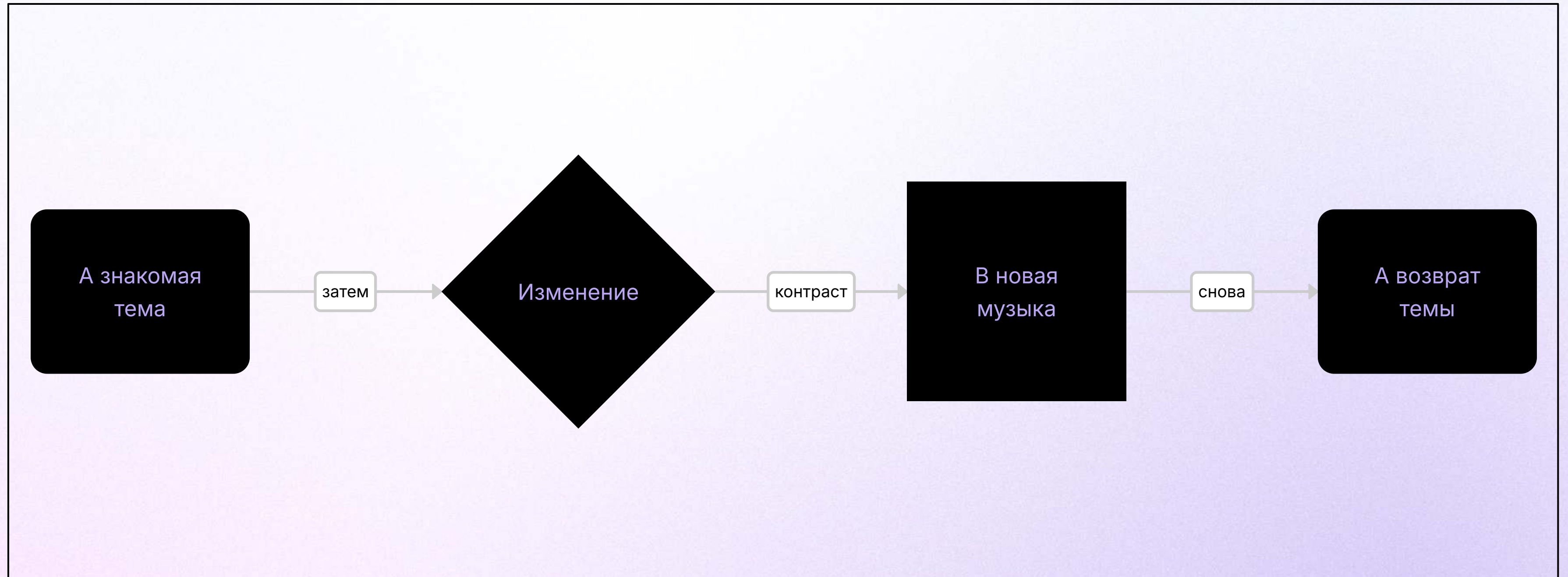

Собери историю

Представь музыку как короткий рассказ: начало, новое событие и возвращение. Так легче понять, что происходит в каждой части и не перепутать их.

Путь музыки в трёхчастной форме

Схема показывает, как музыка идёт от узнавания к контрасту и снова возвращается к знакомой теме.

Чем трёхчастная форма отличается от простого повтора

1

В простом повторе одна и та же музыка звучит снова почти без изменений. В трёхчастной форме между началом и возвращением есть отдельная середина с новым материалом и своим характером.

2

Благодаря этой середине произведение не топчется на месте. Оно меняется, как будто делает шаг в сторону, а потом снова возвращается к знакомой теме.

3

Поэтому финал в трёхчастной форме не кажется случайным дублированием. Возврат первой части работает как красивое завершение и помогает услышать цельность всей пьесы.

Образы для запоминания формы

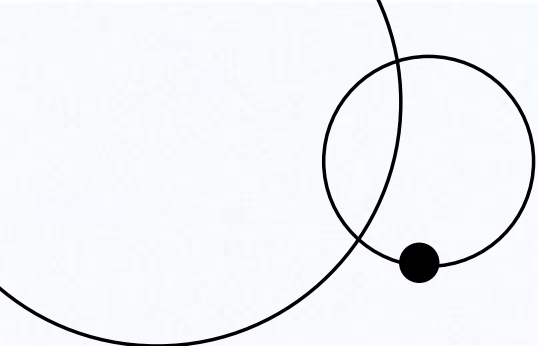
Дом с комнатами

Трёхчастную форму легко представить как дом. Вход — это первая часть, новая комната — середина, а возвращение домой — финал. Такой образ помогает не путать части и быстро вспомнить схему А–В–А.

Прогулка с возвращением

Можно вообразить и прогулку: вышли из дома, увидели что-то новое, а потом вернулись обратно. В музыке это очень похоже на знакомое начало, неожиданную середину и снова узнаваемый конец.

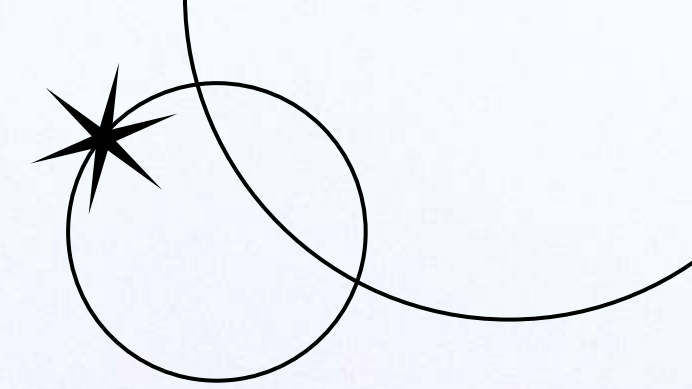
3

части помогают
услышать форму А–
В–А и заметить
повтор с
контрастом.

Это число напоминает,
что в трёхчастной
форме всегда есть
начало, середина и
возвращение.

✱ Структура трёхчастной формы А–В–А

Что особенно важно запомнить

Три музыкальных блока

Представь пьесу как три аккуратных блока: первый знакомит с темой, второй приносит перемену, третий возвращает услышанное раньше. Такая схема помогает не потеряться в музыке и сразу увидеть её стройный порядок.

Дорожка с поворотом

Музыкальная дорога идёт вперёд, потом делает заметный поворот в середине и снова выводит к знакомому месту. Именно поэтому трёхчастная форма звучит и интересно, и понятно, будто музыка умеет возвращаться домой.

Итог: музыка, которая возвращается

Трёхчастная форма учит слышать музыку как маленькую историю: знакомое начало, новая середина и возвращение темы. Если внимательно слушать, схема А–В–А становится ясной и запоминается очень легко.

