

Природа звучит в музыке русских композиторов

Слушаем, как поёт русская природа в музыке.

Поля, леса, реки и смена времён года были рядом с человеком каждый день. Композиторы замечали в природе и красоту, и настроение, и движение жизни — от тихого утра до грозового вечера.

Зачем композиторы вслушивались в природу

Какими звуками рисуют природу

Темп

Быстрый темп помогает передать бег ручья, порывы ветра или частый дождик. Медленный темп, наоборот, делает картину спокойной, тихой и немного задумчивой.

Повторы и трели

Повторяющиеся ноты, трели и тремоло создают ощущение дрожащего воздуха, дождя, шелеста травы или быстрого движения воды. Музыка будто начинает «рисовать».

Громкость

Тихое звучание похоже на шорох листьев, снежинки или далёкий вечерний лес. Громкое — напоминает грозу, сильный ветер или шум большой реки.

Настроение пейзажа

Один и тот же лес может звучать радостно, таинственно или грустно. Всё зависит от мелодии, ритма и того, какие звуковые краски выбрал композитор.

Высокие и низкие звуки

Высокие звуки легко связать с пением птиц, каплей и лёгким ветром. Низкие — с тяжёлыми тучами, глубокой водой и широким простором.

Весна в музыке

- Весенняя музыка звучит легко и светло, словно окно распахнули после долгой зимы. В ней слышатся капель, звонкий ручеёк, первые цветы и радостный прилёт птиц.
- Композиторы выбирают короткие фразы, оживлённый ритм и нежную мелодию. Такие звуки помогают представить солнце, проталины и первые зелёные листочки, которые только-только проснулись.

Лето: простор, тепло и пение птиц

01

Летние мелодии часто широкие и плавные. Они звучат свободно, как будто перед нами бескрайний луг, тёплый ветер и длинный, не спешащий день.

02

В летней музыке можно услышать лес, жужжание насекомых и вечернюю тишину. Эти звуки делают картину ясной, тёплой и очень спокойной.

03

Такой образ передаёт радость света и покоя. Кажется, что солнце решило задержаться подольше, а природа устроила себе большой музыкальный праздник.

3 краски

особенно часто помогают передать осеннее настроение: минор, медленный темп и плавные мелодии.

Эти музыкальные средства делают образ дождливого парка, мокрых листьев и серого неба особенно выразительным и немного печальным.

Зима: снег, мороз и тишина

01

Зимняя музыка часто звучит прозрачно и легко. Короткие мотивы напоминают скрип снега под ногами и холодный воздух на улице.

02

Колокольчики и светлые высокие звуки создают ощущение блеска, будто снежинки искрятся на солнце. От такой музыки сразу хочется посмотреть в окно.

03

Иногда композитор делает звучание совсем тихим и мягким. Тогда перед нами возникает снежный вечер, спокойный и чуть сказочный.

04

Зима в музыке может быть и строгой, и волшебной. В любом случае она будто укрывает всё вокруг белым одеялом тишины.

П. И. Чайковский и цикл «Времена года»

Двенадцать музыкальных месяцев

В цикле «Времена года» двенадцать пьес, и каждая связана с отдельным месяцем. Получается как музыкальный календарь, только вместо картинок — звуки.

Каждая пьеса — маленькая картина

Эти пьесы показывают разные состояния природы и человека. Здесь есть весеннее пробуждение, летнее тепло, осенняя задумчивость и зимняя сказка, словно в одном альбоме собрались целые сезоны.

Образы в пьесах Чайковского

Апрель. Подснежник

Нежная музыка напоминает первый весенний цветок, который смело пробирается к свету после снега.

Июнь. Баркарола

Плавное звучание похоже на спокойное движение воды и лёгкое покачивание лодки.

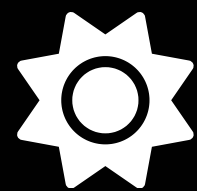
Октябрь. Осенняя песнь

Музыка передаёт тихую грусть, шорох мокрых листьев и красоту увядающей природы.

Декабрь. Святки

Здесь слышится зимний праздник, свет, ожидание чудес и немного сказочного блеска.

Н. А. Римский- Корсаков и море

Блеск и переливы

Яркие оркестровые краски создают впечатление, что волны сверкают на солнце. Музыка переливается, как море в ясный день.

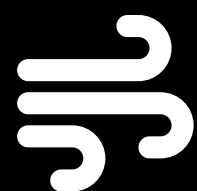
Сила стихии

Иногда море у композитора звучит грозно и мощно. Тогда музыка помогает почувствовать, как велика и сильна природа, когда она не шепчет, а говорит громко.

Морская волна

Римский-Корсаков умел так писать оркестр, что музыка напоминала движение воды. То она спокойная, то вдруг становится сильной и бурной, как море перед штормом.

Ветер

В его произведениях ветер будто летит над водой и меняет её поверхность. Слышится ощущение простора, свободы и свежего морского воздуха.

Музыка сказочного леса

1. В русской музыке лес нередко становится местом чудес и загадок. Мягкие струнные и нежная флейта рисуют тени деревьев, шорох веток и осторожную тропинку.

2. Такое звучание делает лес живым и почти волшебным. Слушатель словно идёт по нему тихо-тихо и ждёт, что за елью сейчас появится сказка.

М. П. Мусоргский: природа и русская речь

1. Мусоргский стремился, чтобы музыка звучала так же выразительно, как живая русская речь. Поэтому в его произведениях слышны простор, сила и твёрдый характер народа.

2. Образы природы у композитора часто широкие и мощные: поле, ветер, дальняя дорога, тяжёлая поступь. Всё это создаёт ощущение серьёзной, настоящей жизни.

3. Его музыка не только показывает пейзаж, но и передаёт настроение человека рядом с ним. От этого природа у Мусоргского звучит сурово, но очень правдиво.

С. С. Прокофьев: движение, игра и свежий воздух

Быстрый шаг

У Прокофьева музыка часто движется стремительно, как бег или весёлая игра. Чёткий ритм помогает услышать энергию и ощущение постоянного движения.

Смена погоды

Прокофьев умеет передать неожиданные перемены, словно небо быстро меняется на глазах. Его музыка легко показывает и солнце, и облака, и движение облаков.

Свежий ветер

Даже спокойные мелодии у него звучат ясно и бодро. Они напоминают утренний воздух после дождя, когда всё вокруг будто умыто и свежее.

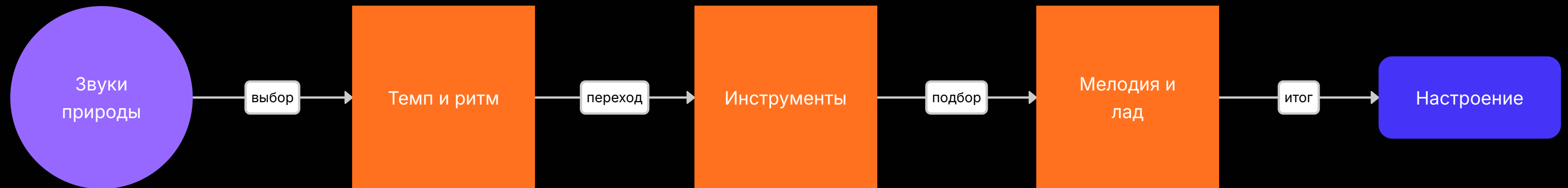

Игра и живость

В его произведениях природа часто похожа на весёлую игру. Музыкальные фразы звучат остро, точно и живо, как будто сама земля любит пошалить.

Как музыка создаёт образ природы

Слушатель идёт от звуков природы к музыкальным средствам, а затем — к настроению картины.

Какие инструменты помогают «рисовать» природу

- 1. Флейта легко напоминает пение птиц и лёгкий ветер. Её светлый звук помогает показать утро, поляну и тихое движение воздуха.
- 2. Скрипка делает мелодию плавной и певучей. Она подходит для ручья, широкого неба и мягкого, спокойного движения воды.
- 3. Виолончель звучит тепло и глубоко, будто вечер уже опустился на землю. Арфа добавляет капли воды, блеск и тихое мерцание.
- 4. Ударные и колокольчики помогают передать гром, дождь, шаги и зимнее сияние. Благодаря им природа в музыке становится особенно яркой.

Природа и настроение человека

- 1. Русские композиторы часто соединяли пейзаж и чувства человека. Лес, река или поле могли звучать радостно, грустно, спокойно или мечтательно, словно разговаривают с нами.
- 2. Природа в музыке становится зеркалом настроения. Если в душе светло, музыка сияет; если задумчиво, она звучит мягче и тише — почти как шёпот ветра.

Музыкальные картины и небольшие пьесы

1. Небольшая пьеса часто показывает один главный образ, поэтому слушателю легко представить дождь, рассвет, ручей или снежную дорожку без лишних деталей.

2. В таких произведениях каждая мелодия и каждый ритм работают на одну картину. Музыка получается цельной, яркой и очень запоминающейся.

3. Короткая форма помогает композитору точно выбрать нужное настроение. Поэтому небольшие пьесы звучат как маленькие музыкальные рисунки, которые хочется рассматривать снова.

Как слушать музыку природы

1. Сначала — прислушаться

Обрати внимание на темп, ритм и громкость. Они первыми подсказывают, спокойная это картина или быстрая, как весёлый ручей.

2. Затем — узнать тембр

Попробуй угадать, какие инструменты звучат. Флейта, скрипка, арфа или колокольчики помогают представить птиц, воду, ветер и снег.

3. Потом — вообразить картину

Представь цвет, погоду и время года. Музыка сразу станет похожа на рисунок, только вместо красок в нём работают звуки.

4. В конце — почувствовать настроение

Спроси себя, что ты ощущаешь: радость, тишину, грусть или ожидание чуда. Именно настроение делает музыкальную картину живой.

Русская природа как источник вдохновения

01

1. Поля и леса давали композиторам чувство простора. В музыке это слышно как широкие мелодии, спокойное дыхание и свободное движение звука.

02

2. Реки, ветер и дождь помогали создавать живые звуковые картины. Они делали музыку подвижной, лёгкой или, наоборот, серьёзной и задумчивой.

03

3. Снежные дороги и морские просторы открывали особое настроение. Здесь музыка могла быть тихой, сияющей, суровой или даже чуть сказочной.

04

4. Эти образы стали частью русской музыкальной традиции. Благодаря им мы легко узнаём в музыке красоту Родины и её особый характер.

Русские композиторы научили нас слышать весну, лето, осень, зиму, лес и море. Их музыка превращает картины природы в живые звуки и дарит радость слушателю.

Природа звучит в музыке