

Композитор, исполнитель и слушатель: три роли музыки

Музыка оживает в замысле, звуке и слушании.

Зачем музыке нужны композитор, исполнитель и слушатель

Ноты сами не звучат: композитор придумывает музыку, исполнитель её оживляет, а слушатель замечает настроение, ритм и характер. Вместе они превращают простые знаки в настоящее музыкальное событие.

Кто такой композитор

01

Композитор — это человек, который сочиняет музыку. Он придумывает мелодию, выбирает ритм и решает, будет ли произведение спокойным, весёлым или торжественным.

02

Сначала рождается идея, потом она записывается нотами. Так музыка может быть сохранена, чтобы её исполнили позже певцы, музыканты или целый хор.

03

Для детей хорошо знакомы произведения Петра Ильича Чайковского, Сергея Сергеевича Прокофьева и Дмитрия Борисовича Кабалевского. Их музыка звучит в балетах, сказках, песнях и пьесах.

Как появляется музыкальная идея

Сначала — маленький мотив

Музыкальная мысль часто начинается с короткого мотива. Это небольшая и запоминающаяся фраза из нескольких звуков. Она может стать началом целой пьесы.

Потом — работа с ним

Затем композитор повторяет мотив, меняет его, делает громче или тише, быстрее или медленнее. Так из маленькой искры вырастает большая музыкальная история.

Что делает исполнитель

01

Исполнитель читает ноты или учит произведение наизусть. Он передаёт музыку голосом, на инструменте или вместе с другими музыкантами в хоре.

02

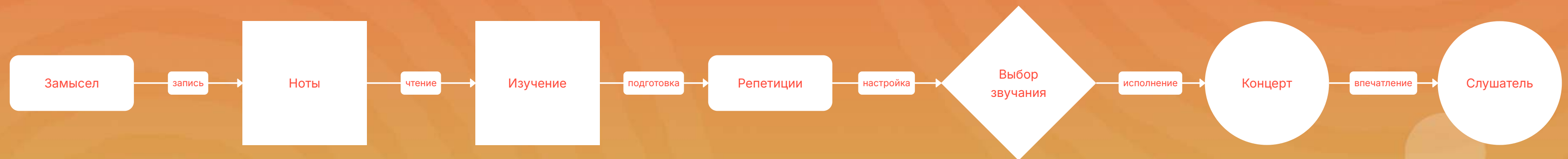
Один и тот же вальс может звучать по-разному у пианиста, скрипача и певца. У каждого исполнителя свой способ показать характер музыки.

03

Исполнитель добавляет тембр, силу звука, плавность и чёткость. Благодаря ему музыка становится живой, как будто она здороваётся со слушателями.

Путь музыки от замысла к звучанию

Схема показывает, как музыка проходит путь от идеи композитора до восприятия слушателем.

Слушатель тоже участвует в музыке

01

Слушатель не просто сидит молча. Он слышит мелодию, узнаёт повторяющиеся места и замечает, где музыка становится тише или громче.

02

Внимательный слушатель сравнивает быстрые и медленные части, спокойные и тревожные моменты. Так музыка начинает рассказывать ему свою историю без слов.

03

На концерте слушают особенно сосредоточенно. А дома можно подпевать, хлопать в ритм и обсуждать, какая мелодия понравилась больше всего.

Одна мелодия — разные звучания

Почему звучание меняется

Одна и та же мелодия может быть медленной и плавной, а может стать быстрой и весёлой. Всё зависит от того, как её исполняют и с каким настроением.

Что меняет исполнитель

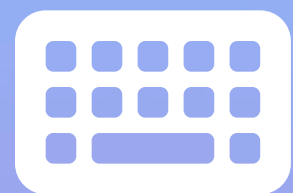
Исполнитель выбирает темп, громкость и характер звука. Поэтому мелодия может быть тихой, звонкой, торжественной или загадочной, хотя ноты остаются теми же.

Какие бывают исполнители

Певцы

Певцы исполняют музыку голосом. Голос тоже можно считать музыкальным инструментом: он бывает мягким, звонким, высоким или низким.

Пианисты

Пианист играет на фортепиано и может передать и тихое настроение, и громкое торжество. Умелые руки помогают музыке звучать очень выразительно.

Скрипачи и другие инструменталисты

Скрипачи, барабанщики и флейтисты передают музыку с помощью своих инструментов. Каждый инструмент имеет особую окраску звука, то есть свой тембр.

Хор и оркестр

Когда поют или играют вместе многие исполнители, получается хор или оркестр. В таком звучании особенно хорошо слышны сила, согласованность и красота музыки.

Как композитор и исполнитель работают вместе

01

Композитор создаёт музыкальную основу: придумывает мелодию, ритм и настроение. Без этой задумки произведение не появилось бы на свет.

02

Исполнитель читает ноты и превращает их в звучание. Он выбирает, как сделать музыку мягкой, чёткой, весёлой или серьёзной.

03

В нотах записаны высота звуков, их длительность и паузы. Но живое впечатление зависит ещё и от того, как музыкант исполнит пьесу.

04

Поэтому одно и то же произведение узнаётся, но у разных исполнителей звучит немного по-разному. Это похоже на один рецепт, по которому готовят несколько поваров.

Дирижёр помогает музыке звучать дружно

Дирижёр показывает оркестру, когда вступать, как удерживать общий темп и где сделать звук сильнее или тише. Его жесты помогают музыкантам играть как одна дружная команда.

Если каждый будет играть сам по себе, музыка распадётся, как строй без командира. Поэтому дирижёр следит за согласованностью и помогает всем услышать друг друга.

Что слышит внимательный слушатель

Начало звучания

Сначала слушатель улавливает первые звуки и настраивается на музыку. Он замечает, какая она: спокойная, бодрая или загадочная.

Повтор и контраст

Потом становятся заметны повторяющиеся места и перемены: тихо — громко, медленно — быстро. Так музыка словно разговаривает с нами.

Развитие мелодии

Дальше тема меняется и развивается. Звуки не стоят на месте, а ведут слушателя вперёд, как маленькое музыкальное путешествие.

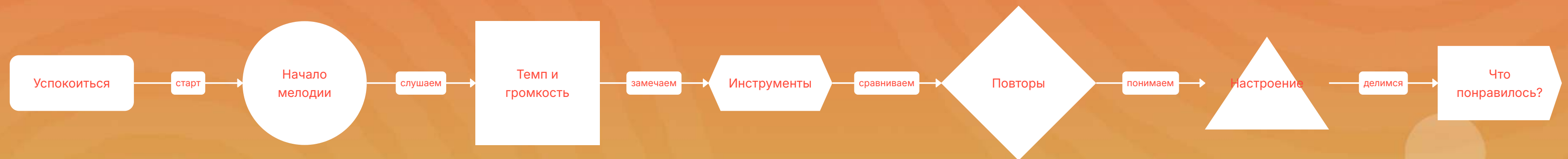
Смысл и настроение

В конце внимательный слушатель понимает, о чём рассказала музыка, и чувствует её настроение. У каждого этот рассказ может прозвучать по-своему.

Как слушать музыку внимательно

Последовательность помогает услышать в произведении не только красивый звук, но и его смысл, настроение и выразительные особенности.

Музыка для детей у известных композиторов

01

Пётр Чайковский писал музыку, в которой слышны танец, сказка и ласковое настроение. Его произведения помогают детям представить героев, движения и красивые образы.

02

Сергей Прокофьев создавал яркие пьесы с чётким ритмом и живыми характерами. В его музыке легко услышать шаг, игру, смелость и движение вперёд.

03

Дмитрий Кабалевский писал произведения, которые близки детям по образам и интонациям. В них музыка может быть похожа на марш, песню или увлекательную игру.

Музыка в сказке, фильме и мультфильме

Когда герой выходит на сцену

У сказочного героя может быть своя мелодия: смелая, лёгкая или смешная. Стоит ему появиться, и музыка сразу подсказывает, кто он такой и какое у него настроение.

Шаги, чудеса и опасности

В мультфильме музыка помогает услышать шаги, волшебство и даже маленькую тревогу. Плавные звуки создают чудо, а резкие — предупреждают, что вот-вот случится что-то важное.

Музыка делает историю живой

Композитор словно раскрашивает кадры звуками, а исполнитель передаёт эту волшебную краску слушателю. Поэтому одна и та же сцена может казаться весёлой, таинственной или немного страшной.

Почему у слушателей бывают разные впечатления

01

У каждого человека свой опыт: кому-то музыка напоминает дождь за окном, а кому-то — праздничный салют. Это зависит от того, что человек уже видел и слышал раньше.

02

Настроение тоже многое меняет. Если день радостный, мелодия кажется светлее; если человек устал, та же музыка может показаться более спокойной или даже грустной.

03

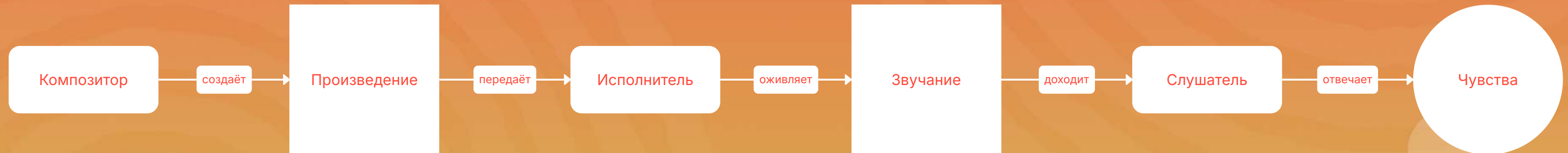
Внимание слушателя играет важную роль. Кто слушает сосредоточенно, замечает больше деталей: повторы, смену громкости и инструменты, которые ведут мелодию.

04

Поэтому разные ответы на одну пьесу — это не ошибка. Музыка умеет разговаривать сразу со многими людьми, и каждый слышит в ней что-то своё.

Три роли в одном музыкальном событии

Схема показывает, как музыкальная мысль проходит путь от замысла до живого восприятия и становится настоящим событием для всех участников.

Музыкальные профессии рядом

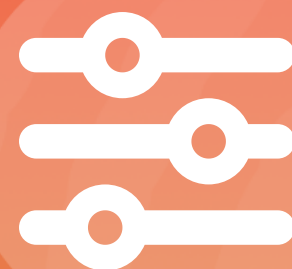
Учитель музыки

Он помогает понять произведение, услышать его характер и научиться петь или играть. На уроке музыка становится понятнее и ближе.

Дирижёр

Дирижёр объединяет музыкантов в оркестре и показывает, как держать темп, вступать вместе и делать звучание выразительным.

Звукорежиссёр

Он следит, чтобы голоса и инструменты были слышны ясно и красиво. Благодаря ему запись и концерт звучат аккуратно и ровно.

Концертмейстер

Концертмейстер помогает исполнителям подготовиться и уверенно звучать вместе. Он поддерживает ансамбль, чтобы музыка не сбивалась и оставалась дружной.

Когда музыка соединяет людей

Музыка собирает вместе тех, кто пишет, играет и слушает. На концерте все участвуют в одном общем деле: один создаёт, другой звучит, третий отвечает вниманием.

Даже если люди говорят на разных языках, мелодия помогает им понимать настроение друг друга. Поэтому музыка часто становится самым дружелюбным разговором без слов.

Главная мысль урока: музыка живёт вместе

Композитор придумывает музыку, исполнитель дарит ей голос, а слушатель завершает её вниманием и чувствами. Когда все трое вместе, музыка по-настоящему оживает.