

Из чего строится музыка

Музыка собирается из множества выразительных средств.

Почему музыка звучит по-разному

Одна и та же мелодия может меняться до неузнаваемости: стать тише или громче, быстрее или медленнее, светлее или серьезнее. На её характер влияют не только ноты, но и то, как они соединены.

Мелодия — главная песенная мысль

Мелодия — это самая узнаваемая часть песни. Она словно ведёт нас по музыкальной дорожке: начинается, развивается и запоминается с первых звуков.

Чаще всего мелодия состоит из коротких фраз, которые то поднимаются, то опускаются. Именно эти движения делают её живой, певучей и понятной слушателю.

В детских песнях мелодия обычно простая и удобная для пения. Поэтому её легко повторить, а потом узнать почти сразу, даже если звучит только начало.

Ритм помогает музыке шагать

Ритм показывает, как в музыке чередуются долгие и короткие звуки. Благодаря ему музыка может идти шагом, подпрыгивать в танце или уверенно маршировать.

В ритме слышны повторения, остановки и ударные места. Когда дети отбивают его ладошками или на треугольнике, музыка становится особенно заметной и весёлой.

Темп — скорость музыки

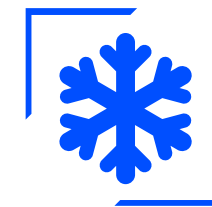
Быстрый темп

Музыка звучит бодро и подвижно, словно торопится вперёд. Такой темп хорошо подходит для весёлых, энергичных песен и шуточных танцев.

Умеренный темп

Музыка идёт спокойно и ровно, как уверенный шаг. Она звучит ясно и удобно для пения, поэтому часто встречается в песнях для детей.

Медленный темп

Музыка становится плавной, мягкой и спокойной. В таком темпе легко услышать каждую фразу и почувствовать особое, немного мечтательное настроение.

3

основные степени силы звучания
помогают музыке меняться и не быть
однообразной.

Материал урока по теме «О важнейших средствах
построения музыки»

Три главные степени звучания —
тихо, умеренно и громко —
помогают передавать настроение и
делать музыку более
выразительной.

Тембр — особый голос инструмента

Флейта: лёгкий звуковой свет

Флейта звучит тонко и воздушно, будто рисует в воздухе светлую линию. Даже знакомая мелодия на ней кажется очень нежной и прозрачной. Поэтому флейту легко представить рядом с весенним утром или тихим танцем.

Скрипка: певучий и тёплый голос

Скрипка умеет петь почти как человеческий голос. Её тембр может быть мягким, грустным или очень выразительным, и одна мелодия на ней звучит особенно душевно. Именно поэтому скрипку часто называют поющей.

Барабан и фортепиано: контраст красок

Барабан звучит чётко и ударно, а фортепиано умеет быть и звонким, и мягким. Если они играют одну мелодию, слушатель всё равно сразу узнает каждый инструмент по его звуковому цвету.

Высокие и низкие звуки

1

Высокие звуки звучат тонко, легко и будто поднимаются вверх. Они часто кажутся светлыми и яркими, словно маленькие искорки в музыке.

2

Низкие звуки звучат густо, тяжело и основательно. Они создают ощущение силы, устойчивости и серьёзности, как будто музыка стоит на прочном основании.

3

Регистр помогает понять, в какой области звучания находится музыка: высокой, средней или низкой. Когда композитор меняет регистр, музыка становится заметнее и выразительнее.

2

главных вида звучания чаще всего помогают услышать радостное или задумчивое настроение.

Материал урока по теме «О важнейших средствах построения музыки»

Мажор и минор — два самых заметных способа окраски музыки. Обычно они помогают сразу почувствовать, будет ли мелодия светлой или более грустной.

Гармония — когда звуки дружат

Сначала звучит мелодия

Мелодия начинает музыкальную мысль и задаёт ей направление. Но одна она ещё не делает звучание полным и объёмным.

Появляются дополнительные звуки

К мелодии присоединяются другие звуки и аккорды. Они поддерживают её и помогают музыке звучать богаче, как дружная компания.

Музыка становится целой

Когда звуки хорошо сочетаются, возникает гармония. Она делает произведение красивым, цельным и очень приятным для слуха.

Как устроено звучание

Одна мелодия

Иногда музыка звучит как одна ясная линия. Тогда её легко услышать и запомнить. Такая фактура кажется прозрачной, будто в комнате стало светлее и просторнее.

Несколько голосов

Если к мелодии добавляются другие голоса, звучание становится объёмнее. Каждый голос вносит свою часть, и музыка начинает напоминать дружную беседу, а не одиночный рассказ.

Простота

Простая фактура не перегружает слух. В ней всё слышно отчётливо, поэтому музыка кажется лёгкой, понятной и удобной для первого знакомства, как аккуратно собранный рюкзак.

Богатство звучания

Сложная фактура делает произведение густым и насыщенным. В ней больше деталей, и музыка звучит ярче, словно на картине появилось много красок и линий.

Пауза тоже важна

Пауза — это не пустота, а часть музыки. Она помогает разделить музыкальные мысли, чтобы слушатель успел услышать завершение одной фразы и начало другой.

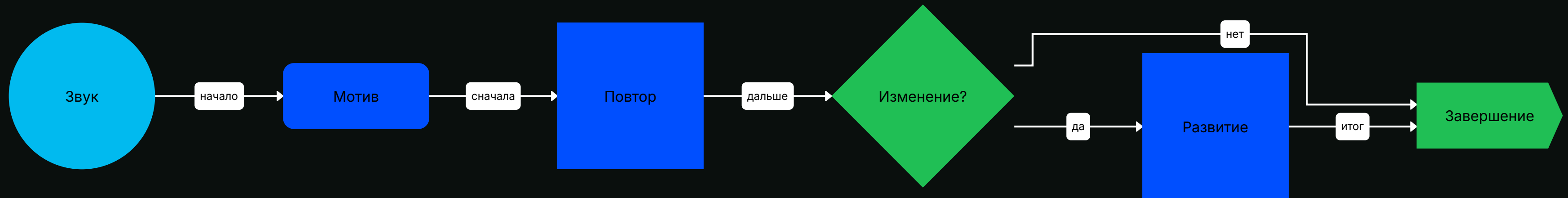
Когда в мелодии появляется пауза, ритм становится заметнее. Музыка как будто делает вдох, а потом продолжает путь дальше, не торопясь и не спотыкаясь.

Паузы делают музыку выразительнее. Благодаря им можно передать ожидание, удивление, осторожность или лёгкое напряжение, словно герой на секунду замер и прислушался.

Без пауз музыка звучала бы непрерывно и утомительно. Тишина помогает слуху отдохнуть и лучше понять, где заканчивается одна музыкальная мысль и начинается следующая.

От мотива к законченной фразе

Схема показывает, как маленькая музыкальная мысль развивается в короткую фразу.

Как музыка узнаётся и удивляет

Сначала звучит знакомое

Повтор помогает услышать уже известную тему. Слушателю становится проще узнать музыку, будто встретился старый знакомый.

Потом появляется различие

Контраст приносит новую краску: громче, тише, выше или спокойнее. Музыка не застывает на месте и становится интереснее.

Затем части сопоставляются

Когда повтор соседствует с контрастом, слух легче следит за развитием. Одна часть напоминает другую, а другая приятно удивляет.

В итоге возникает целое

Благодаря этому музыка звучит живо и понятно. Она не надоедает и не сбивает с толку, а ведёт слушателя вперёд.

Какая бывает форма музыки?

Простое построение

Музыкальная форма помогает понять, как устроено произведение. В короткой песне часто слышны две или три части, которые удобно запомнить и узнать снова.

Когда частей становится больше

В более длинных произведениях частей больше, и они чередуются по порядку. Тогда музыка похожа на дорогу с остановками: она движется вперёд и всё равно остаётся ясной.

Музыку исполняют голос и инструменты

Песня, исполненная одним голосом, звучит близко и понятно. В ней особенно хорошо слышна мелодия, а настроение передаётся прямо и тепло.

Хор создаёт более широкий и торжественный звук. Когда поют сразу несколько голосов, музыка становится объёмнее, словно вокруг загорается больше огоньков.

Оркестр добавляет много красок: у каждого инструмента свой характер. Поэтому одно и то же произведение в разных исполнениях может звучать совсем по-новому.

Как средства музыки работают вместе

1

В музыке почти никогда не работает только одно средство. Мелодия, ритм, темп и динамика соединяются, чтобы создать общий характер произведения.

2

Если мелодия звучит быстро, громко и в мажоре, музыка часто кажется бодрой и радостной. Слушатель сразу чувствует её живой характер.

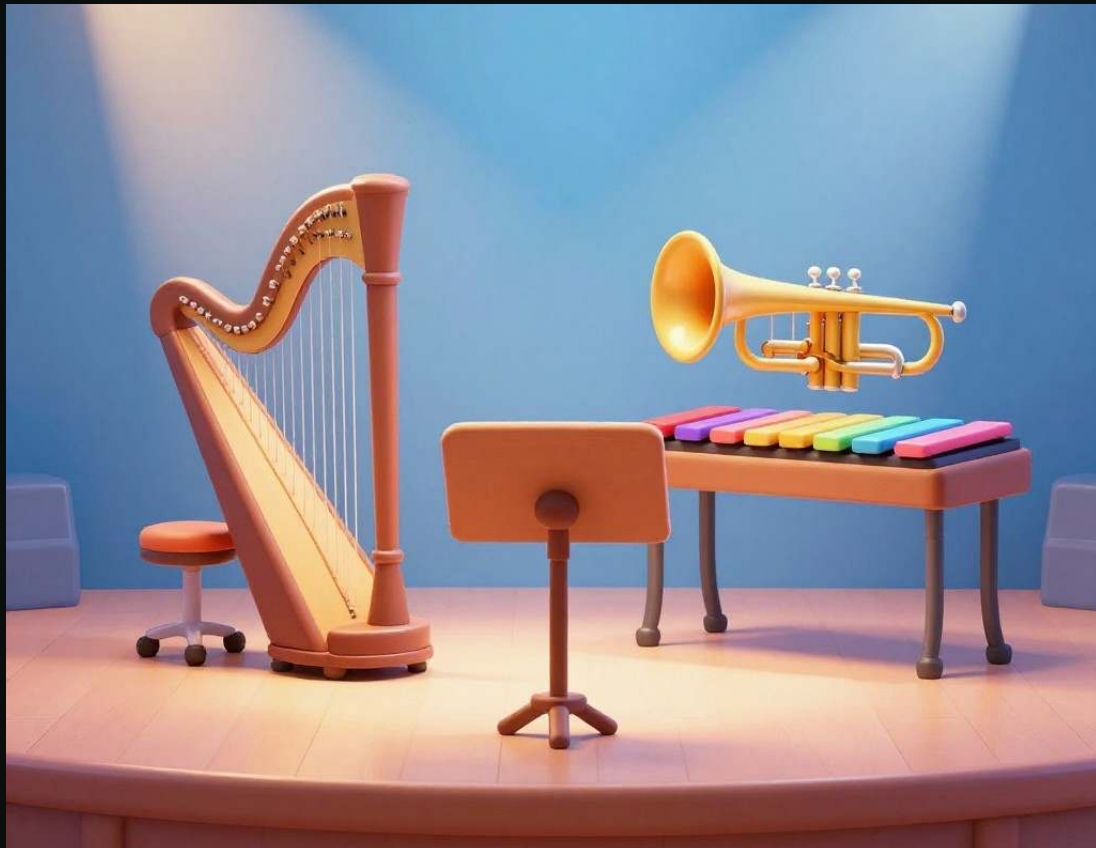
3

Медленный темп, тихое звучание и минор могут создать спокойное, задумчивое или печальное настроение. Даже без слов музыка умеет многое рассказать.

4

Когда все средства выбраны удачно, они помогают друг другу. Тогда произведение звучит цельно, и каждая его часть работает на общий образ.

Где музыка встречается каждый день

Концерт, где звучат разные краски

На сцене поёт хор, а рядом играет оркестр. Одни инструменты звучат мягко, другие — ярко и смело, и вся музыка словно переливается разными цветами. Слушатели легко замечают, как меняется настроение от одной части к другой.

Танец, который сам идёт в такт

В танцевальной музыке ритм помогает шагам и движениям. Она может кружиться, подпрыгивать и звать вперёд, будто сама подсказывает, когда повернуться и когда сделать лёгкий поклон. Тут ноги начинают слушать музыку быстрее ушей.

Мультфильм, где музыка помогает героям

В мультфильме музыка может подсказывать, что герой крадётся, радуется или удивлённо смотрит вокруг. Звуки делают сцену понятнее и веселее, а иногда даже смешнее, чем слова. Получается маленькое приключение, которое слышно и видно сразу.

Как слушать музыку внимательнее

Лови главную мелодию

Сначала попробуй узнать, какая мелодия звучит главной. Если её легко напеть или повторить, значит, ты нашёл сердцевину произведения.

Слушай ритм

Заметь, как музыка шагает: ровно, бодро или с паузами. Ритм часто помогает понять, хочет ли она танцевать, маршировать или спокойно идти.

Отмечай изменения

Обрати внимание, где музыка становится громче, тише, быстрее или медленнее. Такие перемены делают её живой и подсказывают, что чувствует музыка в этот момент.

Угадывай настроение

Постарайся услышать, какие инструменты звучат и какое настроение они создают. Тогда музыка откроется тебе, как интересная загадка, которую приятно разгадывать.

Музыка становится понятнее, если знать её секреты

Мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад, гармония, фактура и форма помогают музыке говорить с нами. Если научиться их замечать, слушать её станет ещё интереснее.