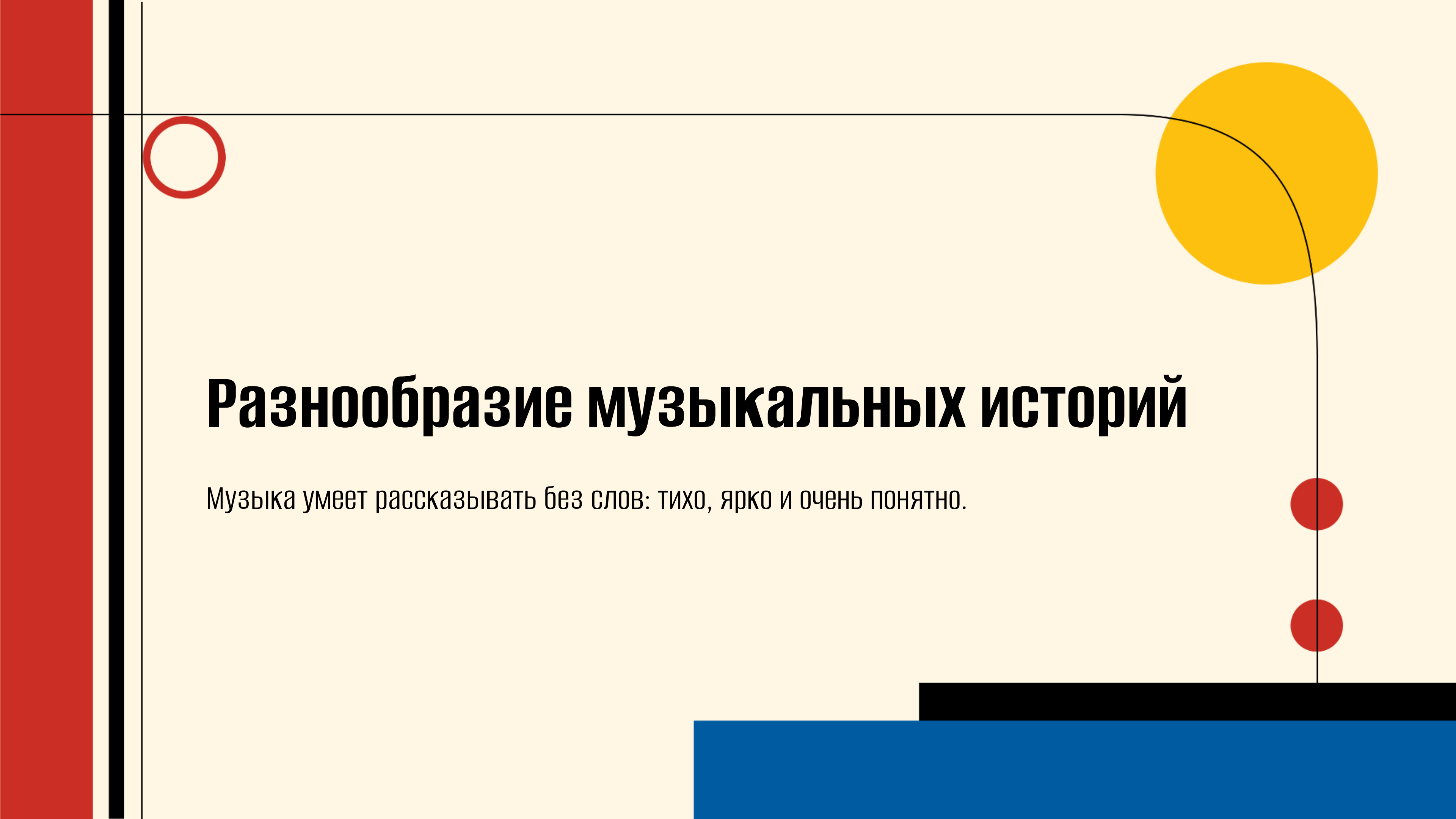

Разнообразие музыкальных историй

Музыка умеет рассказывать без слов: тихо, ярко и очень понятно.

Где живут музыкальные истории

Музыкальные истории встречаются в песнях, танцах, играх, спектаклях и мультфильмах. У каждого народа они звучат по-своему: через мелодии, ритмы и любимые инструменты. В музыке легко услышать праздник, дорогу, сказку, труд и шутку.

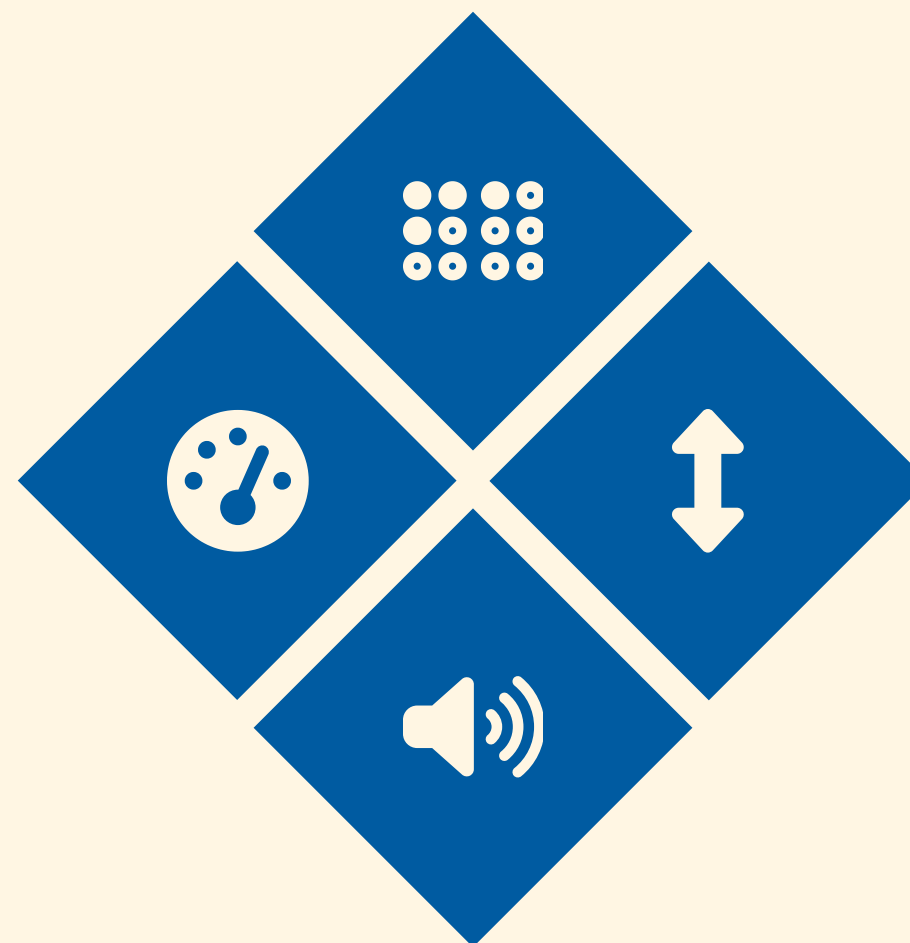
Что помогает музыке рассказать историю

Ритм делает музыку живой и собранной. Он помогает услышать шаги, прыжки, качание, движение по дороге и даже тихое замирание перед новым поворотом сюжета.

Ритм

Темп

Быстрая музыка передает бег, игру и веселье, а медленная помогает почувствовать спокойствие, ожидание или грусть. Темп словно задает шаг самой истории.

Высота звуков

Высокие звуки кажутся светлыми и легкими, низкие — серьезными или загадочными. Композитор выбирает их, как краски, чтобы показать характер героя или события.

Громкость

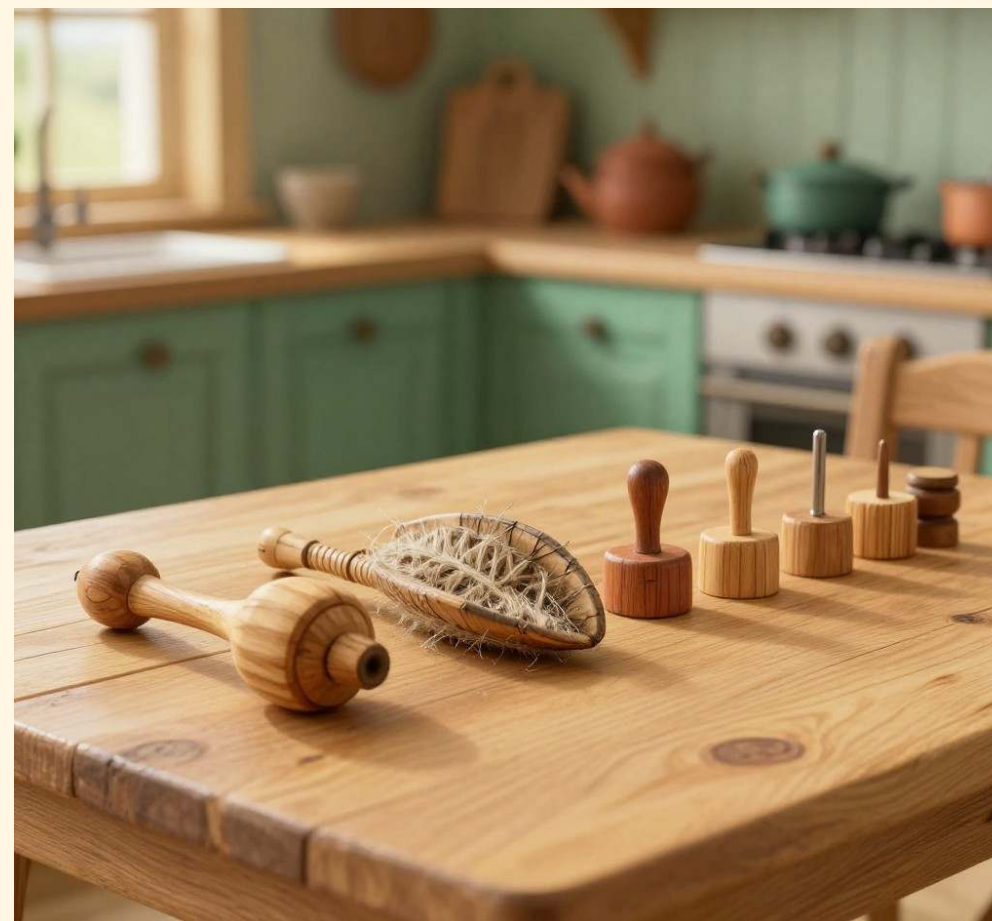
Громкая музыка звучит уверенно и ярко, тихая — мягко и осторожно. По смене громкости легко понять, где в истории важный момент, а где она становится тише.

Народные песни помнят многое

Песня идет из поколения в поколение

Народную песню не писал один человек — ее долго пели и запоминали многие люди. Поэтому в ней легко услышать голос памяти, семьи и общего праздника. Такие песни будто идут по кругу вместе с хороводом.

В песне слышны труд и радость

В народных песнях часто рассказывают о работе, играх, дороге и добрых пожеланиях. Их удобно петь вместе, потому что припев быстро запоминается, а повторяющиеся слова помогают каждому включиться в общее звучание.

Музыка собирает людей вместе

Когда звучит народная песня, рядом словно появляются дети в ярких костюмах, бубен, ложки и гармошка. Музыка становится похожей на веселую встречу, где всем хочется петь, шагать и улыбаться друг другу.

Колыбельная — тихая музыкальная сказка

- Колыбельная звучит медленно, мягко и очень тихо. Ее мелодия словно качает, как колыбель, и помогает ребенку успокоиться после длинного дня.

- В таких песнях часто повторяются простые слова и напевные обороты. Благодаря повтору музыка становится понятной, уютной и совсем не пугающей.

- Образы луны, звезд, ночи, дома и маминых рук делают колыбельную похожей на добрую сказку. Она не торопится и бережно ведет ко сну.

Танец рассказывает без слов

Танцевальная музыка сразу зовет в движение: шагнуть, повернуться, подпрыгнуть или кружиться. Ритм в ней часто такой ясный, что ноги будто сами его слышат.

Вальс течет плавно и мягко, словно музыка сама кружится по залу. Его мелодия помогает представить спокойные повороты и легкое скольжение.

Полька звучит легко и быстро, поэтому кажется веселой и озорной. Под нее хочется двигаться бодро, почти как на празднике или в игре.

Народный танец обычно звучит звонко и дружно. В нем слышится энергия многих людей, которые двигаются вместе и радуются общему ритму.

Марш шаг за шагом ведет вперед

Четкий ритм

Марш легко узнать по ровному и уверенному ритму. Он помогает шагать в одном темпе, будто все идут строем по одной дорожке.

Дружный шаг

Такая музыка звучит на парадах, в походах и на школьных построениях. Она собирает внимание и делает шаги согласованными, как будто вся группа движется как один.

Бодрое настроение

Барабан и медные духовые инструменты придают маршу силу и блеск. От этого музыка звучит смело, торжественно и очень поднимает настроение.

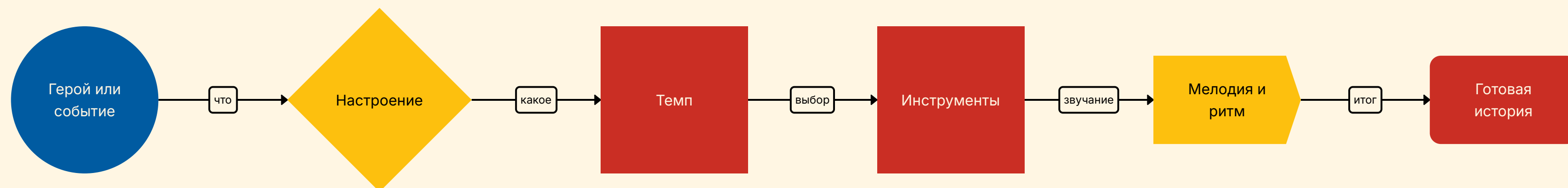
Сказочные герои в музыке

- Композитор может создать звуковой портрет любого героя: смелого, смешного, хитрого или волшебного. Для этого подходят скрипка, флейта, ксилофон, арфа и колокольчики — у каждого инструмента свой сказочный оттенок.
- Сказочная музыка любит перемены: она то шепчет тихо, то вдруг вспыхивает ярко и весело. В такой музыке легко представить лес, тайну, необычного персонажа и маленькое чудо, которое вот-вот случится.

Как рождается музыкальная история

Схема показывает, как из простого замысла появляется музыкальный сюжет.

Повторы помогают запомнить сюжет

Припев, мотив или ритм часто повторяются, чтобы музыка стала узнаваемой. Повтор помогает слушателю быстро запомнить мелодию и почувствовать, что история уже знакома.

Иногда повтор меняется совсем чуть-чуть: мелодия поднимается выше, опускается ниже, становится тише или громче. Так музыка не скучает и остается живой.

Благодаря повтору песня может напоминать разговор или игру. Слушатель словно идет рядом с героем и замечает, как знакомая тема появляется снова на другой дорожке.

Инструменты рисуют разные образы

У каждого инструмента свой голос

Флейта звучит светло и легко, будто в воздухе летит тонкая линия. Скрипка поёт мягко и выразительно, а барабан отвечает чётким и собранным ударом. Вместе они создают музыку, в которой дети могут услышать и игру, и сказку, и праздник.

Оркестр похож на большую беседу

В оркестре инструменты словно разговаривают друг с другом. Один начинает тему, другой подхватывает её, а третий добавляет яркий оттенок. Поэтому одна и та же мелодия может звучать то торжественно, то весело, то загадочно, словно меняет настроение на глазах.

Как музыка помогает в мультфильмах и кино

Действие становится понятным

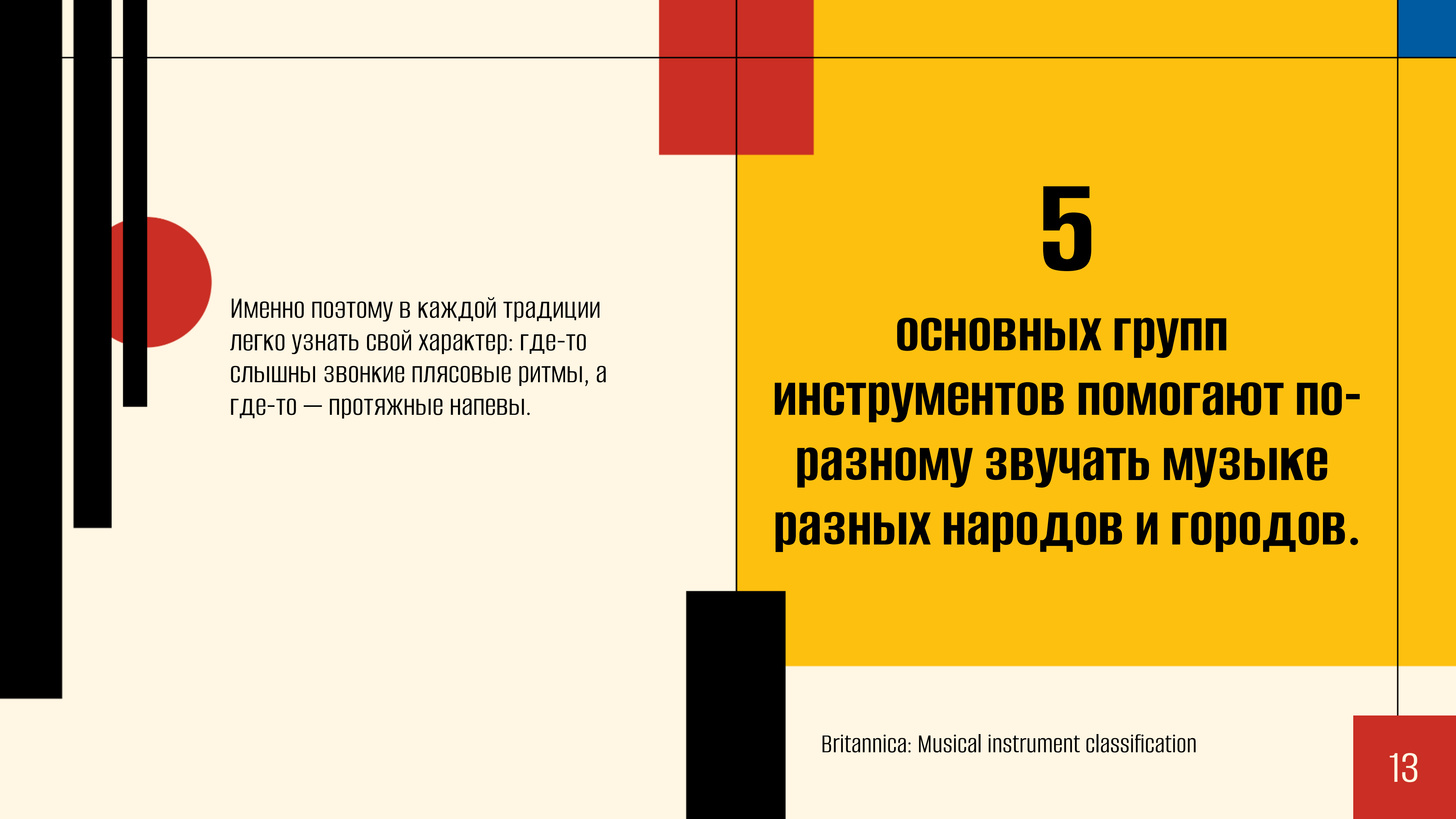
Когда герой идёт, прячется или радуется, музыка повторяет его шаги, помогает следить за движением и усиливает чувство момента.

Герой появляется на экране

Музыка сразу подсказывает, кто перед нами: смелый, смешной, осторожный или удивлённый.

Сцена приобретает настроение

Одна и та же картинка с разной музыкой может стать весёлой, нежной или тревожной, поэтому зритель лучше понимает чувства без слов.

Именно поэтому в каждой традиции
легко узнать свой характер: где-то
слышны звонкие плясовые ритмы, а
где-то — протяжные напевы.

5

**ОСНОВНЫХ групп
инструментов помогают по-
разному звучать музыке
разных народов и городов.**

Опера и балет: история на сцене

Когда поют на сцене

В опере сюжет раскрывается через пение, а музыка помогает понять чувства героев. Зритель следит за голосами, костюмами и сменой картин на сцене.

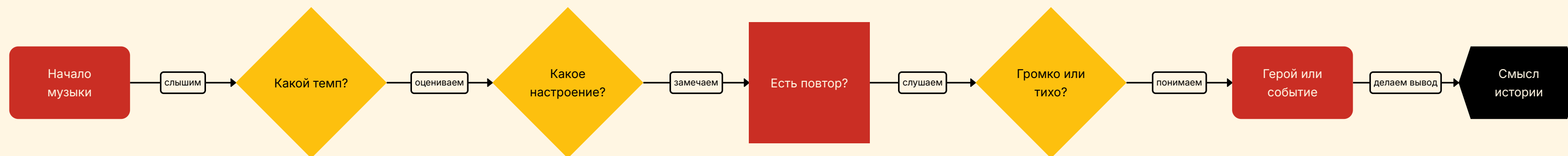
Когда историю танцуют

В балете вместо слов говорят движения и жесты. Танец, мимика и музыка вместе передают события так, что историю можно понять даже без реплик.

Как услышать музыкальную историю

Последовательность наблюдений помогает понять, как музыка рассказывает о герое, событии и настроении.

Музыкальные истории бывают веселыми и грустными

Спокойная музыка с плавной мелодией может напомнить вечер, сон и тишину дома. В ней часто слышится доброта, забота и немного волшебства.

Тихая ночь в звуках

Радостная мелодия

Быстрая музыка с высокими звуками часто кажется светлой и игривой. Она легко поднимает настроение и напоминает о беге, игре, празднике или весёлом танце.

Музыка движения

Когда ритм чёткий и упругий, хочется шагать, подпрыгивать или кружиться. Поэтому дети легко угадывают в музыке игру, дорогу или оживлённую сцену.

Задумчивая мелодия

Медленный темп и тихое звучание помогают музыке стать мягкой и немного грустной. Такая мелодия словно умеет тихо утешать и слушать.

Детские композиторы и маленькие сюжеты

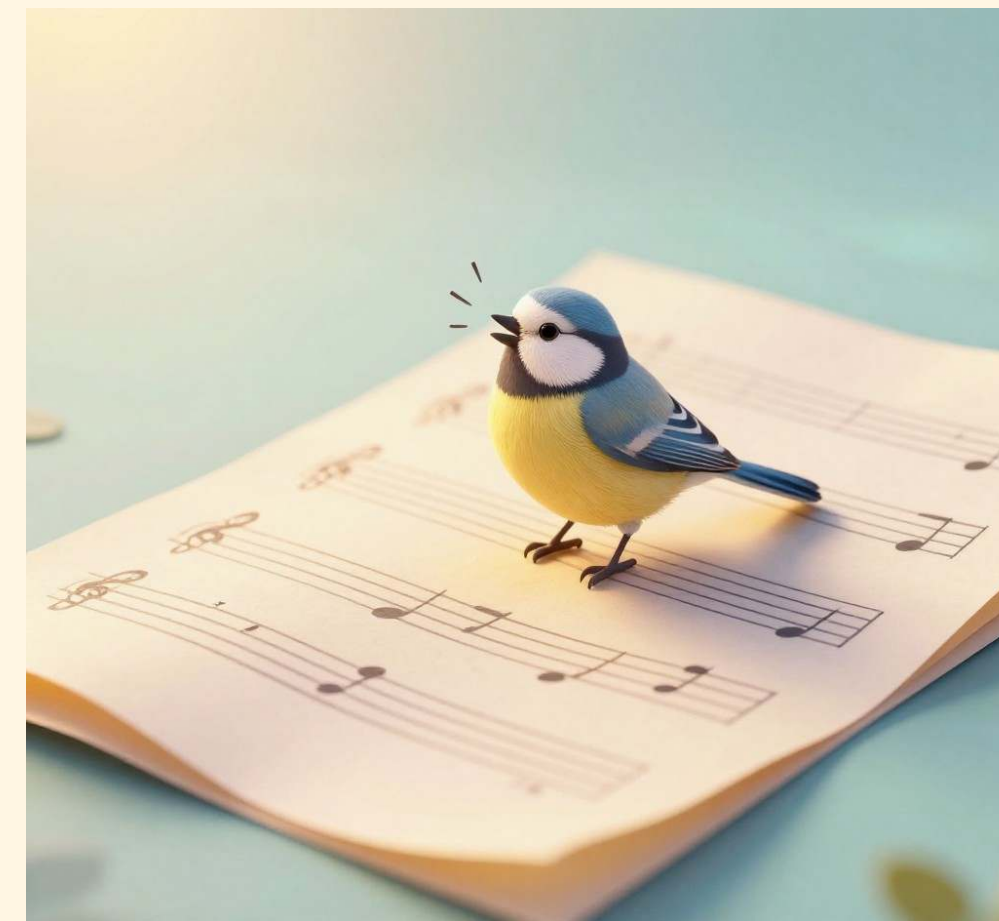
Игрушки оживают в музыке

Короткая пьеса может рассказать о мишке, кукле или деревянном солдате без единого слова. Достаточно нескольких точных звуков, чтобы в воображении появилась маленькая сцена. Музыка становится похожей на рисунок, который вдруг начал двигаться.

Поезд, дождь и часы

Композиторы часто выбирают знакомые детям образы: поезд стучит ритмом, дождь шуршит и капает, а часы отсчитывают время повторяющимися звуками. Такие пьесы легко узнаются, потому что каждый образ слышится очень ясно и по-своему.

Птица на нотном стане

Иногда музыка рисует лёгкую птичью песенку, звонкий полёт или смешное щебетание. На нотном стане это выглядит как живой рассказ: ноты поднимаются, опускаются и будто машут крыльями. Слушать такую пьесу особенно интересно детям.

Одна тема — много версий

Одна и та же мелодия может звучать быстрее или медленнее, и тогда она сразу меняет характер. Сюжет остаётся тем же, но герой будто начинает идти по-другому.

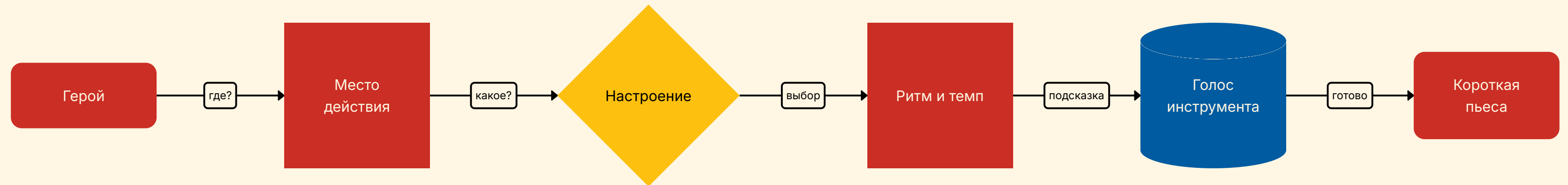
Высокие звуки придают мелодии лёгкость, а низкие — серьёзность и вес. Поэтому одна тема может напоминать то шутку, то важный рассказ, хотя мелодия узнаётся сразу.

Если сделать музыку громче, она станет смелее и торжественнее. Если звучание сделать тише, тема покажется более нежной, осторожной или даже таинственной.

Такие изменения помогают показать перемену чувств. Музыка словно надевает разные костюмы, и слушатель замечает, как одно настроение незаметно превращается в другое.

С чего начинается собственная музыкальная история

Простой порядок шагов помогает придумать короткую пьесу, которую легко представить и запомнить.

Музыка рассказывает даже без слов

Песня, танец, марш, сказка, мультфильм и спектакль по-своему говорят на языке звуков. Если внимательно слушать, в музыке легко узнать чувства, движение и маленькую историю.