

Моделируем композицию симфонии

Большая музыка рождается из маленькой идеи.

- Симфония: музыка, которая рассказывает

Симфония появилась в XVIII веке и стала одним из главных жанров классической музыки. В ней несколько частей, и каждая открывает новый характер, как главы интересной истории.

- Из чего складывается музыкальная идея

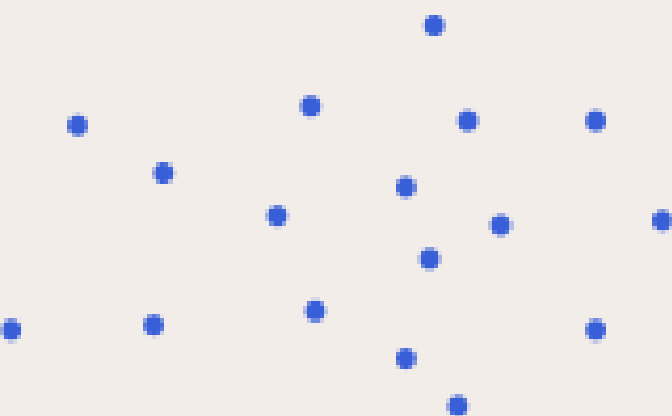
Тема — это главная мелодия, которую легко узнать. Она звучит как музыкальная визитка произведения и помогает слушателю сразу почувствовать его образ.

Мотив — короткая музыкальная мысль. Из одного маленького мотива композитор может вырастить целую часть, если будет повторять и развивать его по-разному.

Ритм и лад задают движение и настроение. Ритм помогает музыке шагать вперёд, а лад делает её светлой, серьёзной, радостной или печальной.

- Одна тема — много звучаний

1

Тема остаётся узнаваемой

Одна и та же тема может звучать по-разному, но всё равно оставаться знакомой. Слушатель узнаёт её, как любимый рисунок в новой рамке.

2

Меняется её одежда

Композитор меняет темп, высоту и громкость. Получается, будто тема переодевается: то шепчет, то шагает, то сияет совсем по-новому.

- # Четыре части симфонии

Первая часть обычно открывает путь: она бодрая, собранная и сразу привлекает внимание, словно музыкальный старт большого путешествия.

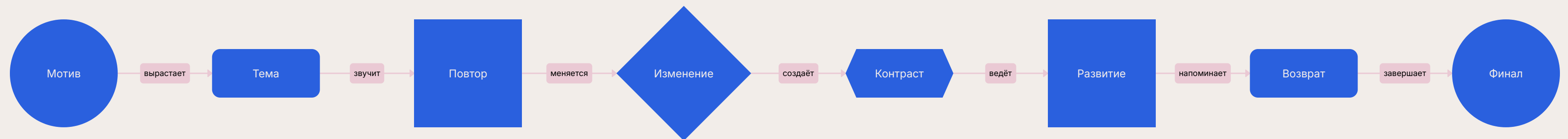
Вторая часть звучит спокойнее и мягче. Она даёт слушателю перевести дух и вслушаться в певучую, плавную мелодию.

Третья часть нередко напоминает танец. В ней появляется движение, лёгкость и немного озорства, как на весёлом празднике.

Четвёртая часть обычно становится самым ярким моментом. Здесь музыка звучит особенно сильно, будто уверенно приходит к победному финалу.

• Из маленького мотива — в большую симфонию

Схема показывает, как музыкальная мысль постепенно превращается в законченное произведение.

- Главные роли контраста

Громко и тихо

Когда рядом звучат сильные и почти шёпотом сыгранные места, музыка сразу оживает. Такой перепад помогает услышать, где начинается энергия, а где появляется тишина и ожидание.

Быстро и медленно

Быстрый темп заставляет музыку бежать вперёд, а медленный — будто остановиться и прислушаться. Из-за этого одна и та же часть может казаться совсем другой по характеру.

Весело и задумчиво

Весёлое звучание радует и бодрит, а задумчивое заставляет вслушаться внимательнее. Контраст чувств делает музыку похожей на живой разговор, в котором есть разные интонации.

Высоко и низко

Когда мелодия поднимается вверх или опускается вниз, у неё меняется настроение и окраска. Такие движения помогают теме не стоять на месте и делают её заметнее.

• Кто звучит в оркестре

Струнные ведут рассказ

Скрипки, альты, виолончели и контрабасы часто начинают главную мелодию. Их звук гибкий и тёплый, поэтому он легко ведёт музыку вперёд. Иногда струнные звучат мягко, а иногда — очень уверенно, как дружная команда, которая точно знает дорогу.

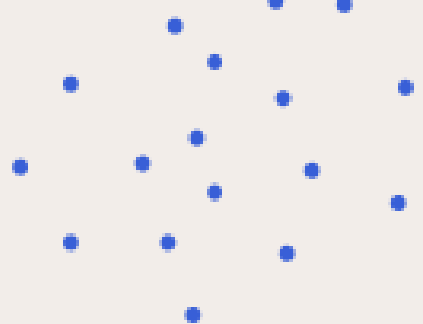
Духовые добавляют краски

Флейты, гобои, кларнеты и фаготы умеют делать музыку ярче и выразительнее. Они могут прозвучать как светлый луч, как тёплый голос или как смешная музыкальная реплика. Благодаря им оркестр не становится одноцветным.

Ударные подчёркивают важные моменты

Барабан, литавры и тарелки появляются там, где нужно усилить напряжение или выделить кульминацию. Они работают как восклицательные знаки в музыке. После их звучания финал кажется особенно сильным и собранным.

2

главные градации — тихая и громкая — помогают сразу почувствовать настроение музыки.

Основы музыкальной динамики в учебном курсе музыки

Динамика показывает, как музыка умеет говорить почти шёпотом и очень уверенно. Смена громкости делает симфонию живой и выразительной.

• Ритм помогает музыке идти вперёд

- 1 Ритм похож на шаги музыки. Если шаги ровные и повторяющиеся, тема запоминается легче, а слушателю проще следить за её движением.
- 2 Неожиданные паузы делают звучание интереснее. Они работают как маленькие остановки, после которых музыка снова продолжает путь уже с новым вниманием.
- 3 В симфонии ритм может быть спокойным, быстрым или стремительным. От этого одна и та же мелодия звучит то уверенно, то легко, то очень торопливо.

- Начало, рост, вершина и завершение

Сначала звучит основная мысль

В начале симфонии слушатель знакомится с темой и её характером. Музыка будто открывает дверь в новый мир и спокойно показывает, о чём будет рассказ.

Потом музыка набирает силу

Затем тема развивается, становится ярче и напряжённее. Кульминация — это самый сильный момент, а финал приносит ощущение завершённого пути и ясного ответа.

• Повтор помогает запомнить музыку

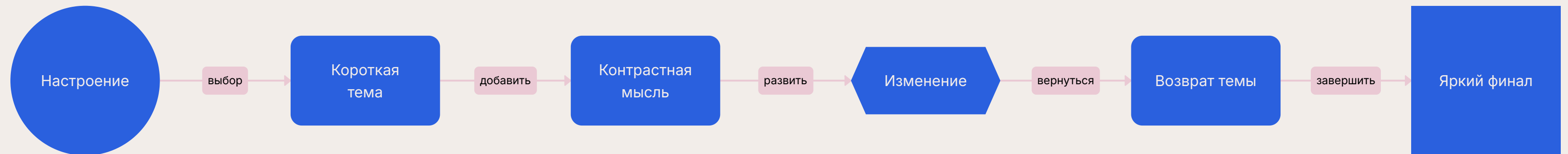
Когда важная тема возвращается, её легко узнать даже после нескольких новых эпизодов. Повтор словно говорит слушателю: «Вот она, наша главная мысль».

Повторение делает музыку понятнее и помогает удерживать внимание. Ребёнок не теряется, а замечает, как знакомая мелодия меняется и остаётся собой.

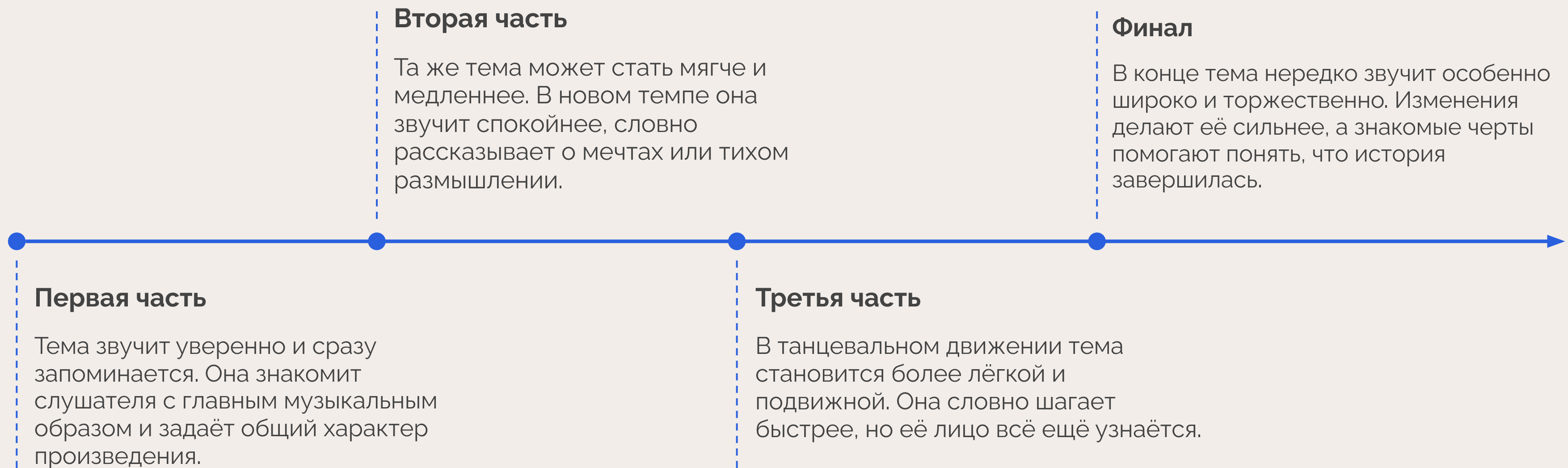
Если мелодия звучит снова, между частями появляется связь. Симфония становится похожей на историю, где знакомый герой возвращается в нужный момент.

• Как собрать маленькую симфонию

Последовательность показывает, как из простой идеи вырастает короткая музыкальная форма для учебного задания.

• Как тема путешествует по частям симфонии

- Симфония умеет рисовать настроение

Радость звучит светло

Когда музыка словно улыбается, хочется расправить плечи и слушать внимательнее. Светлая тема, быстрый ритм и звонкие инструменты помогают передать радостное настроение. На картинке это могут быть жёлтые и оранжевые краски рядом с нотами.

Тревога шепчет тише

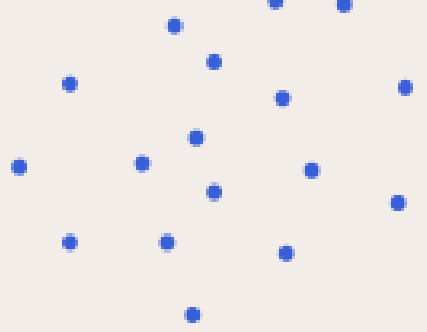
Иногда симфония становится осторожной и чуть напряжённой. Тихое звучание, короткие фразы и низкие звуки создают ощущение ожидания. В иллюстрации подойдут холодные цвета и маленькие тёмные облачка возле нотной строки.

Победа звучит широко

В финале музыка может стать сильной и уверенной, как герой после долгого пути. Широкая мелодия, громкое звучание и уверенный ритм передают чувство победы. Здесь уместны яркие лучи, флажки и сияющие ноты.

• Три шага для учебной модели

Короткая тема

Начни с простой мелодии, которую легко напеть или прохлопать. Чем короче тема, тем легче заметить её возвращение и изменение.

Контрастная идея

Добавь вторую мысль с другим характером: тише, быстрее или выше. Контраст делает маленькую модель похожей на настоящую симфонию.

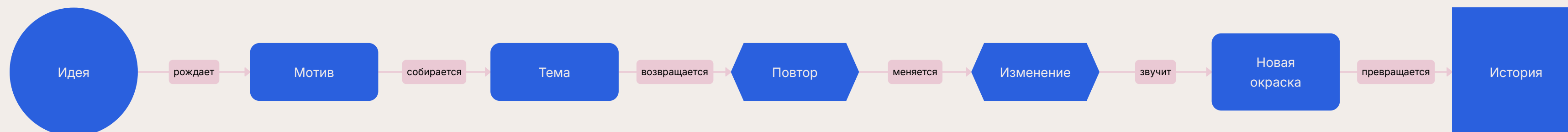

Понятный финал

Заканчивай музыку ясно и красиво, чтобы было слышно завершение. Тогда в композиции появятся начало, развитие, возвращение и финальная точка.

• От музыкальной мысли к звучанию

Схема показывает, как одна идея постепенно превращается в небольшую музыкальную историю.

- Что можно услышать в симфонии

1

Сначала можно заметить, как появляется главная тема. Она словно здоровается с нами и сразу задаёт настроение всей музыке.

2

Потом слышно, как тема меняется: становится громче, тише, быстрее или медленнее. Эти перемены помогают музыке не стоять на месте.

3

Ещё можно уловить разные инструменты. Струнные, духовые и ударные по-разному рассказывают одну и ту же историю, как будто каждый говорит своим голосом.

4

В конце слышно возвращение важной мысли и завершение пути. Так симфония становится понятной, как рассказ с началом, приключениями и финалом.

- Тема в дороге от старта к финалу

1

Старт задаёт маршрут

Симфонию удобно представить как путешествие по дорожке. Сначала звучит отправление в путь: появляется тема, и слушатель понимает, куда ведёт музыка.

2

Остановки делают путь интереснее

Дальше встречаются повороты, подъёмы и новые виды, то есть контрасты и изменения. В конце дорога приводит к яркому финалу, где тема звучит особенно уверенно.

- Большая музыка начинается с маленькой идеи

Модель симфонии показывает, что музыка растёт из мотива, повторов и контрастов. Одна тема меняется, но не теряется, и из неё вырастает цельная, красивая история.

