

Симфонический оркестр: большой музыкальный мир

Откроем мир оркестра и узнаем, как он звучит вместе.

Как оркестр стал большим и знаменитым

Симфонический оркестр вырос из придворных и театральных ансамблей Европы. Постепенно он стал больше, а музыка — сложнее. Гайдн, Моцарт и Бетховен помогли сделать его звездой концертного зала.

Из чего состоит симфонический оркестр

- 1 Струнные инструменты обычно образуют самую многочисленную группу. Они создают основу звучания и часто ведут мелодию, объединяя все остальные инструменты.
- 2 Деревянные духовые добавляют оркестру разные краски. Они могут звучать легко, мягко, ярко или загадочно и нередко получают выразительные короткие соло.
- 3 Медные духовые придают музыке силу, блеск и торжественность. Их звучание особенно заметно в праздничных, героических и очень громких моментах.
- 4 Ударные инструменты поддерживают ритм и делают музыку живой. Они помогают ставить точные акценты и иногда неожиданно меняют настроение всей сцены.

Скрипки — самые многочисленные

- Скрипки часто начинают важную мелодию и создают лёгкое, подвижное звучание оркестра. У них четыре струны, а играет музыкант с помощью смычка.
- Первая скрипка обычно выделяется особенно заметной партией, а вторая помогает сделать общий звук более полным и красивым. Вместе они словно рисуют музыкальный свет.

Альты, виолончели и контрабасы

1

Альт звучит ниже скрипки и имеет мягкий, тёплый тембр. Он помогает струнной группе звучать густо и спокойно, без лишней суеты.

2

Виолончель умеет петь особенно выразительно. Её звук часто сравнивают с человеческим голосом, потому что он тёплый, певучий и очень душевный.

3

Контрабас даёт самый низкий и глубокий звук в оркестре. Он словно прочный фундамент, на котором уверенно держится всё струнное звучание.

Деревянные духовые: мелодии с характером

Флейта

Флейта звучит светло и легко, будто летит над оркестром. Её высокий голос отлично подходит для образов птиц, ветра и весёлого танца.

Кларнет

Кларнет умеет звучать мягко и гибко, а ещё очень по-разному. Он легко меняет характер и может передавать и ласковую мелодию, и озорной сюжет.

Гобой

Гобой звучит ярко и немного пронзительно. Его тембр легко узнать, а короткие соло часто напоминают зов, который сразу привлекает внимание слушателей.

Фагот

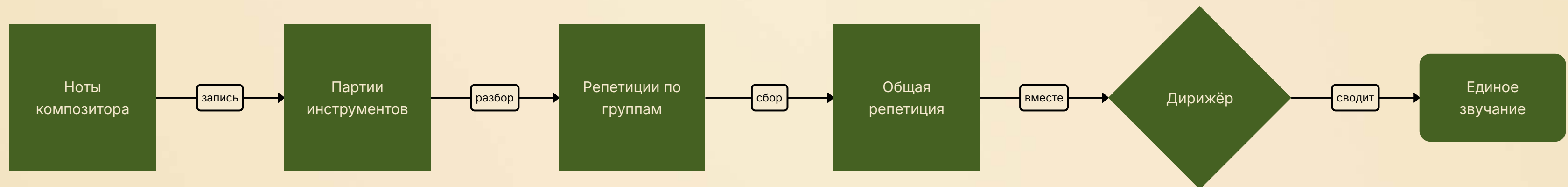
Фагот звучит низко, необычно и даже немного шутливо. Его басовый голос часто помогает изображать сказочных персонажей, лесные сцены и смешные музыкальные моменты.

Медные духовые: сила и блеск

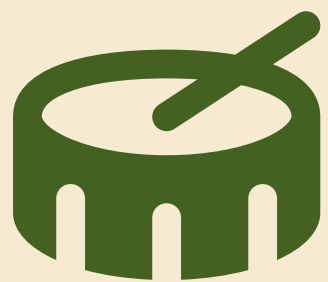
- 1 Труба звучит звонко и торжественно. Её яркий голос особенно хорошо слышен там, где музыка должна звучать как праздник или смелый призыв.
- 2 Валторна звучит мягче и благороднее. Она может напоминать лесной зов или спокойную, красивую песню, которая плывёт над оркестром.
- 3 Тромбон звучит широко и очень выразительно. Его скользящий звук помогает создавать мощные, драматичные и иногда даже чуть строгие музыкальные картины.
- 4 Туба — самый низкий и тяжёлый голос медной группы. Она укрепляет оркестр снизу, как большой и надёжный музыкальный якорь.

Как рождается оркестровое звучание

Путь от замысла композитора до общего звучания оркестра

Ударные инструменты: ритм и сюрпризы

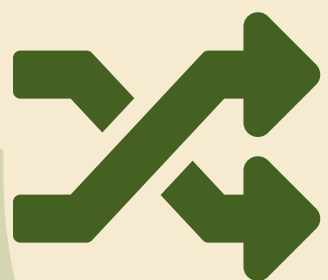
Барабан

Барабан помогает держать уверенный пульс и делает музыку собранной. Его звук может быть коротким, резким или очень громким, как важный сигнал.

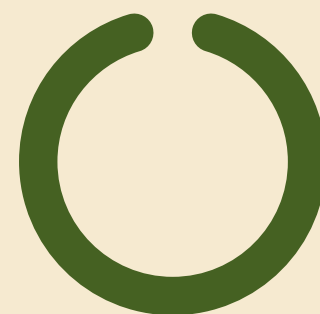
Тарелки

Тарелки звучат блестяще и мощно, словно вспышка света. Один их удар способен сразу придать сцене торжественность или добавить настоящий музыкальный сюрприз.

Треугольник

Треугольник даёт чистый, звонкий и очень узнаваемый звук. Он небольшой, но в оркестре часто замечен именно благодаря своему яркому блеску.

Литавры

Литавры звучат низко и весомо, почти как гром вдалеке. Они особенно помогают в драматических местах, где музыке нужен глубокий и сильный удар.

Дирижёр — главный помощник оркестра

Взмах, и все готовы

Дирижёр стоит перед оркестром и словно собирает всех музыкантов в одну команду. Он показывает, когда начинать, где ускориться и где играть тише. Один точный взмах — и десятки инструментов понимают друг друга без слов.

Жесты, которые помогают слышать вместе

Во время концерта дирижёр следит за тем, чтобы струнные, духовые и ударные не спорили друг с другом. Его жесты похожи на маленький танец, только очень важный. Благодаря им оркестр дышит, считает и звучит как единое целое.

Ноты, партитура и репетиция

Партии для каждого музыканта

Композитор записывает отдельную партию для каждого инструмента. В ней видно, когда играть, как долго держать звук и где сделать паузу. Так каждый музыкант знает свою роль.

Партитура у дирижёра

У дирижёра лежит партитура, где собраны все партии сразу. Он видит, кто и когда вступает, и помогает оркестру не потеряться в большом музыкальном мире.

Репетиция перед концертом

Сначала оркестр отрабатывает отдельные места по группам, потом играет вместе. Музыканты исправляют неточности, подбирают громкость и добиваются чистого, дружного звучания.

Почему оркестр звучит так богато

1

Оркестр похож на большую палитру красок: высокие и низкие, мягкие и звонкие тембры соединяются в один яркий звук. Благодаря этому музыка становится живой и объёмной.

2

Разные инструменты умеют подчеркивать настроение по-разному. Одни поют нежно, другие звучат торжественно или тревожно, поэтому композитор может очень точно показать образ или событие.

3

Когда тембры смешиваются, рождается целая музыкальная картина. Оркестр легко передаёт дождь, марш, праздник, сказку или бурю, словно рассказывает историю без слов.

Концертный зал и правила слушателя

- В зале слушают внимательно и тихо, чтобы не отвлекать музыкантов. Телефоны лучше убрать, а аплодисменты оставить на конец части или всего произведения.

- На сцене оркестр сидит полукругом: так музыканты лучше слышат друг друга и видят дирижёра. Это помогает им играть вместе точно, как одна большая команда.

Знаменитые произведения для оркестра

Симфонии Бетховена

В них оркестр звучит мощно и выразительно, а разные инструменты словно спорят, отвечают друг другу и вместе строят большую музыкальную историю.

«Петя и волк»

У Сергея Прокофьева инструменты изображают героев сказки. Ребёнок легко запоминает, как у каждого персонажа появляется свой музыкальный голос.

Вальсы Штрауса

Эта музыка помогает услышать лёгкое кружение и танец. Оркестр звучит красиво и плавно, будто приглашает всех на праздничный бал.

«Карнавал животных»

Камиль Сен-Санс придумал музыку, в которой можно узнать зверей и птиц. Оркестр здесь превращается в весёлый зоопарк, полный звуковых сюрпризов.

Как композитор выбирает инструменты

1

Композитор сначала думает, какой образ он хочет показать. Для птичьего полёта подходит флейта, для леса — валторна, а для тёплой песни — виолончель.

2

Затем он решает, какие инструменты будут звучать тихо, а какие громко. Так музыка становится понятной и выразительной, как хорошо нарисованная картинка.

3

Этот выбор называется оркестровкой. Она помогает соединить инструменты так, чтобы они не мешали друг другу, а вместе создавали красивое и точное звучание.

Оркестры в разных странах

2 Струнные, деревянные и медные духовые, а также ударные инструменты понятны музыкантам в любой стране. Ноты и ритм помогают им говорить на одном музыкальном языке.

1 Симфонические оркестры есть во многих странах, и в каждом из них живут местные музыкальные традиции. Но основа состава часто остаётся похожей.

3 Поэтому оркестры из разных уголков мира могут исполнять одни и те же произведения. Меняется стиль исполнения, но дружная игра и красота звучания остаются общими.

Как заботятся о музыкальных инструментах

Скрипка любит осторожность

Скрипка кажется маленькой и хрупкой, но она очень чувствительна к жаре, холоду и ударам. Её хранят в футляре, аккуратно протирают и бережно держат в руках. Тогда она долго поёт чисто и красиво, как настоящая музыкальная принцесса.

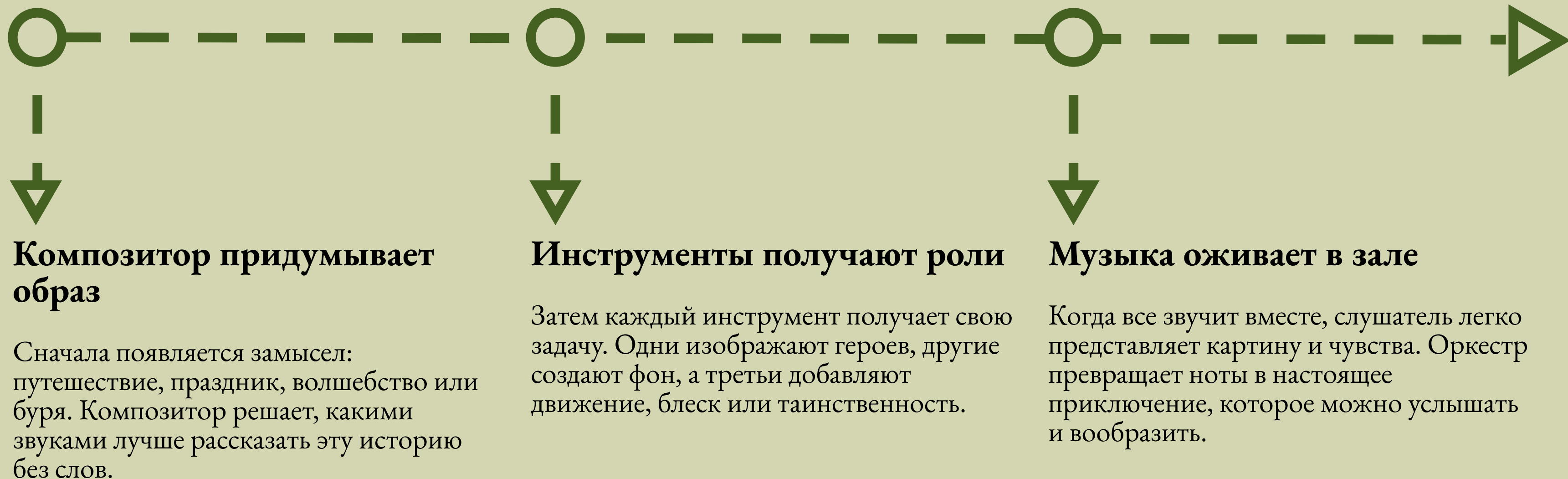
Духовые инструменты тоже нуждаются в уходе

Флейта, кларнет или труба после игры должны быть чистыми и сухими. За ними следят особенно внимательно, чтобы внутри не скапливалась влага. Аккуратный уход помогает инструменту звучать ровно, звонко и не капризничать на репетиции.

Что развивает игра в оркестре

- 1 Музыкант учится внимательно слушать других, чтобы не опоздать со своим вступлением и не перебить общий звук. Это похоже на разговор, где важно слышать собеседника.
- 2 Игра в оркестре тренирует чувство ритма. Нужно считать такт, запоминать длинные и короткие звуки и вовремя начинать играть, даже если вокруг очень много музыки.
- 3 Оркестр развивает терпение и собранность. Иногда приходится долго повторять одно и то же место, пока оно не зазвучит чисто, точно и без лишней спешки.
- 4 Ещё оркестр учит быть частью команды. Здесь важно не тянуть одеяло на себя, а поддерживать общий звук и помогать музыке звучать дружно и красиво.

Как оркестр превращает музыку в историю

Симфонический оркестр — большая музыкальная команда

Симфонический оркестр объединяет десятки музыкантов, разные инструменты и дирижёра. Вместе они создают музыку, которая умеет быть тихой, торжественной, весёлой и сказочной.

