

Мелодия

Музыка, которую легко узнать по первым нотам.

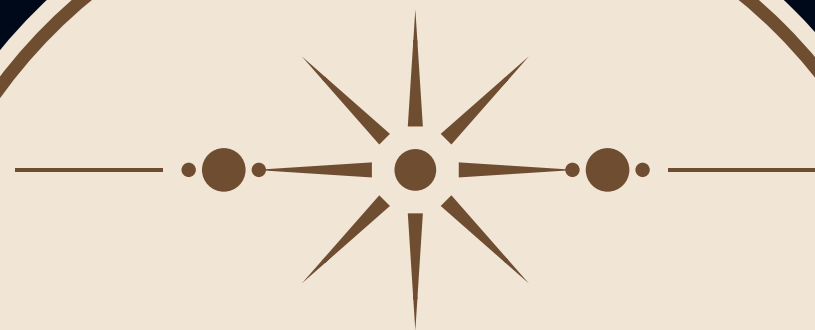
Музыка вокруг нас

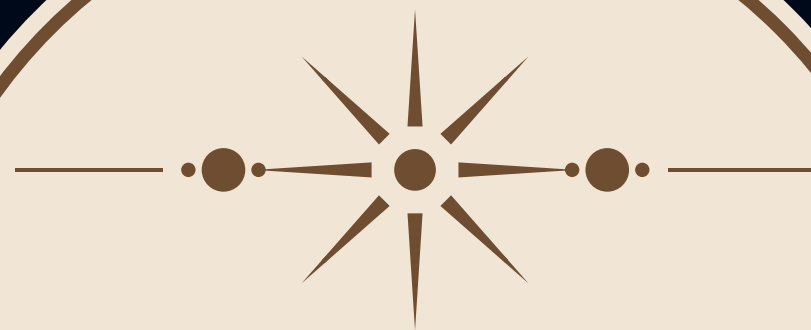
Мелодия звучит в песнях, танцах, сказках и мультфильмах. Она бывает весёлой, спокойной, грустной или торжественной. Именно по ней мы часто сразу узнаём знакомую музыку.

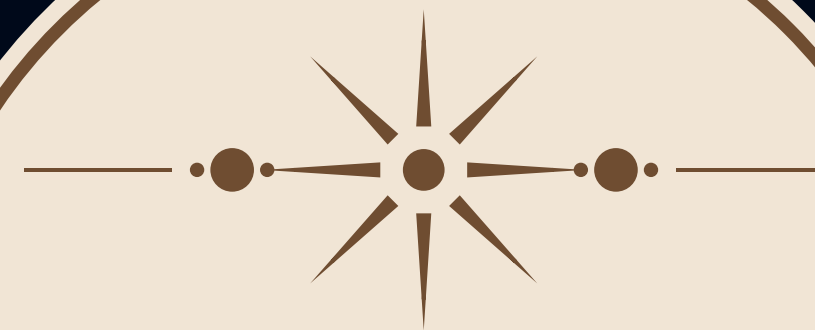
Из чего состоит мелодия

Мелодия складывается из нот, которые идут одна за другой. Они могут подниматься выше или опускаться ниже, будто шагают по невидимой лесенке.

В мелодии есть паузы и разные по длине звуки. Короткие и длинные ноты делают её рисунок интересным и помогают музыке не звучать одинаково.

Повторы тоже очень важны: знакомая часть быстро запоминается. Поэтому мелодию можно напеть почти так же легко, как любимую считалочку.

Как мелодия выглядит на нотном стане

Музыкальная лесенка

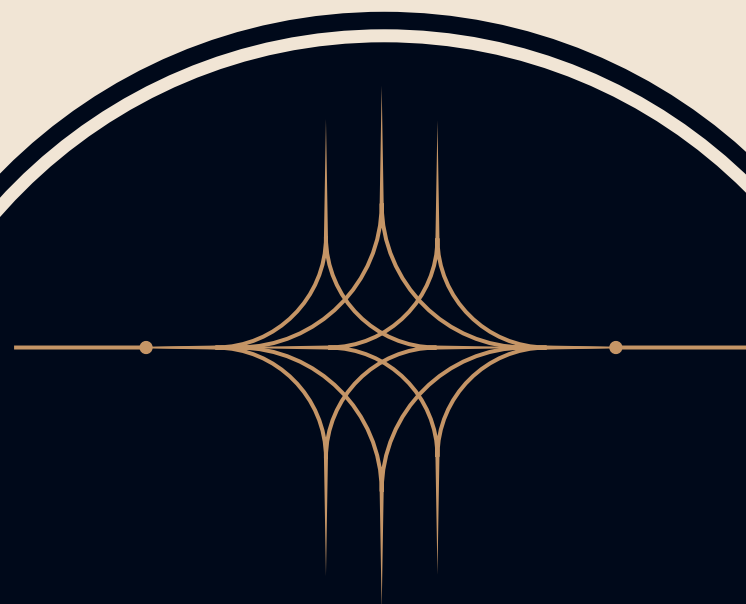
На нотном стане мелодия записывается нотами на пяти линейках. Каждая нота показывает, насколько звук высокий или низкий, а её форма подсказывает длительность. Если ноты идут вверх и вниз, это похоже на маленькую лесенку.

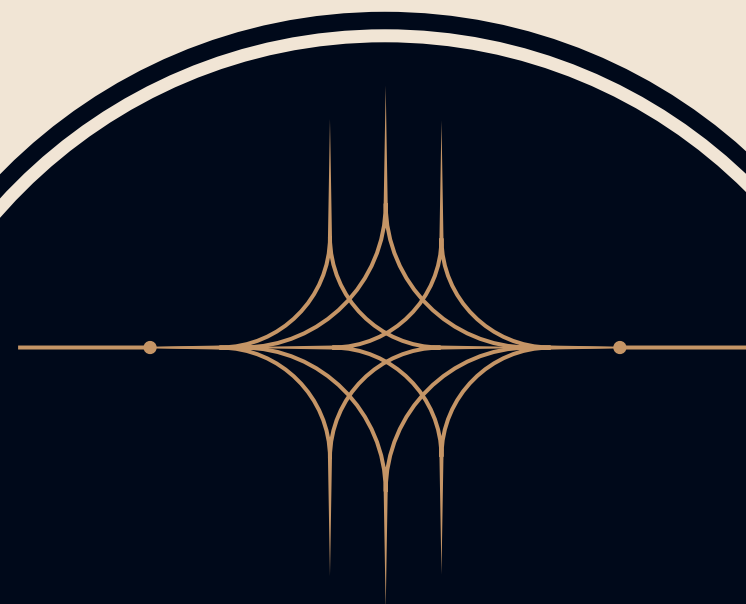
Знаки, которые помогают читать музыку

Скрипичный ключ открывает запись и помогает понять, где живут звуки. Рядом с ним ноты выстраиваются так, чтобы было видно движение мелодии. По такой записи музыкант может представить, как песня будет звучать.

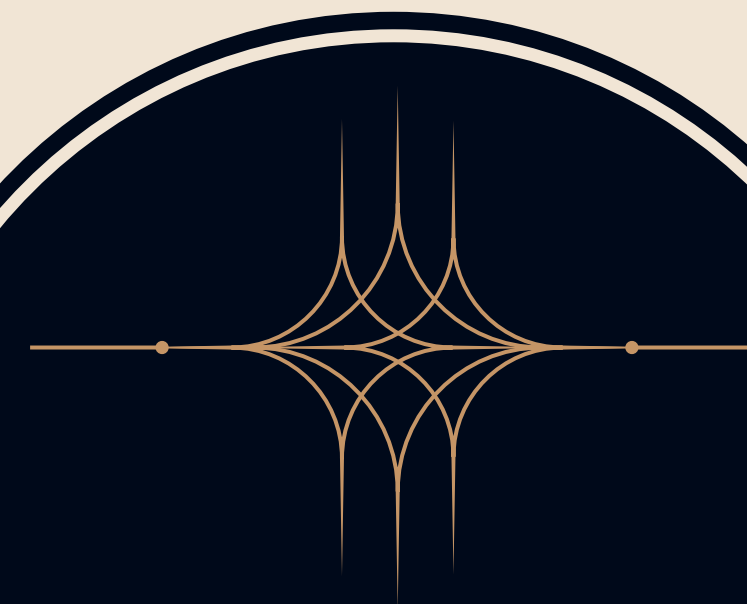
Почему мелодию легко запомнить

Когда в мелодии повторяется знакомая фраза, ухо быстро её узнаёт. Повтор работает как подсказка: один раз услышал — и уже хочется напеть снова.

Простой ритм помогает не сбиваться. Если звуки идут ровно и понятно, мелодию легче слушать, хлопать в ладоши и петь вместе с другими.

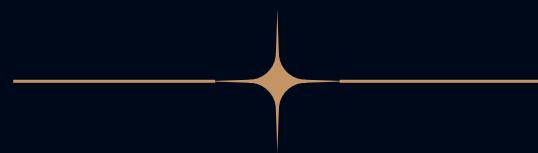

Удобный диапазон тоже важен: мелодия не делает слишком больших прыжков. Тогда её может исполнить даже детский голос без лишних трудностей.

Настроение мелодии

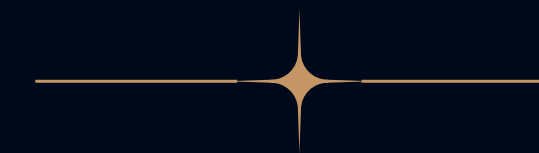
Быстрая мелодия обычно звучит бодро и весело. Кажется, будто музыка уже бежит вперёд и зовёт скорее танцевать.

Высокие звуки делают музыку светлее и звонче. Они словно открывают мелодии окошко, через которое влетает солнце.

Медленная мелодия становится спокойной, мягкой или мечтательной. Под неё легко представить тихий вечер, звёзды или медленный шаг.

Низкие звуки придают мелодии теплоту и спокойствие. Они звучат мягко, как добрый голос, который говорит: «Не спеши».

Мелодия вокруг нас

Звуки природы как музыка

Если прислушаться, можно услышать мелодию в пении птиц, звоне капель и шорохе дождя. Природа будто сама сочиняет маленькие музыкальные узоры. Они не похожи на песню, но всё равно напоминают музыку.

Мелодия в мультфильмах

В мультфильмах мелодия часто подсказывает, какой герой перед нами. Весёлая тема делает персонажа забавным, а тихая — добрым или задумчивым. Иногда одна короткая мелодия узнаётся сразу, даже без слов.

Как рождается мелодия

Последовательность создания музыкальной фразы от первой идеи до исполнения

Мотив, фраза и припев

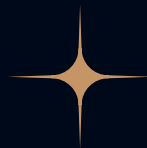
Мотив — это самый маленький кусочек мелодии. Он похож на короткую музыкальную мысль, которую легко услышать и запомнить с первого раза.

Из нескольких мотивов складывается фраза. Она уже звучит как законченная часть песни и помогает мелодии двигаться дальше, а не топтаться на месте.

Припев повторяется особенно часто и обычно звучит ярче остальных частей. Именно он быстрее всего остаётся в памяти и помогает узнать песню почти сразу.

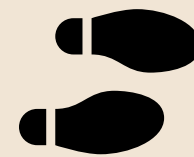

Мелодия в песне, танце и марше

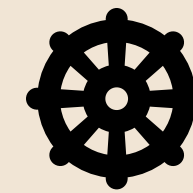
Песня

В песне мелодия помогает словам звучать красиво и понятно. Она поддерживает смысл текста и делает его легче для запоминания и пения.

Танец

В танцевальной музыке мелодия обычно подвижная и ритмичная. Под неё хочется двигаться, кружиться и считать шаги почти как в игре.

Марш

В марше мелодия звучит чётко, уверенно и ровно. Она словно подсказывает шаг и помогает двигаться дружно, не сбиваясь с ритма.

Кто может петь мелодию

Голос первым ведёт мелодию

Певец начинает мелодию, и она сразу оживает. Детские голоса, как маленькие фонарики, ведут одну и ту же песенку по очереди, а слушатели легко узнают знакомую музыкальную дорожку. На картинке это могут быть дети, которые поют вместе и улыбаются.

Инструменты тоже умеют «петь»

Флейта, скрипка, пианино и труба передают мелодию по-своему. У каждого инструмента свой тембр, поэтому одна и та же фраза звучит то нежно, то звонко, то торжественно. На иллюстрации инструменты словно переговариваются, подхватывая один и тот же напев

Высокие и низкие звуки

Потом музыка спускается

Низкие звуки уводят мелодию вниз. Они звучат мягче и спокойнее, будто музыка присела отдохнуть после прыжка.

Сначала звучит верх

Высокие звуки поднимают мелодию вверх, словно она шагает по лёгкой лесенке. Они кажутся звонкими, прозрачными и очень заметными для слушателя.

Вместе получается рисунок

Когда высокие и низкие звуки чередуются, мелодия становится живой и интересной. Она уже не тянется одной длинной линией, а рисует настоящий музыкальный узор.

Даже небольшой набор звуков может звучать красиво, если они идут понятно, плавно и с хорошим концом. Источник: элементарная теория музыки, диатоническая гамма.

7 НОТ

достаточно, чтобы придумать запоминающуюся мелодию.

Элементарная теория музыки: диатоническая гамма

Мелодия в сказке и мультфильме

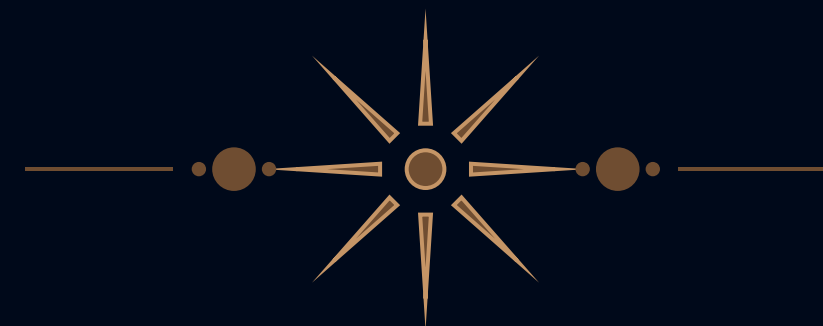
У героя есть своя песня

В мультфильме смелый герой может появляться под быструю и уверенную мелодию, а добрый — под мягкую и светлую. Такая музыкальная тема помогает узнать персонажа ещё до слов. На рисунке рядом с героем можно показать маленькую нотную дорожку.

Музыка подсказывает характер

Если герой хитрый, мелодия может стать тихой и осторожной; если смешной — подпрыгивающей и лёгкой. Композитор выбирает звуки так, чтобы музыка будто рассказывала о поступках персонажа. Поэтому зритель слышит характер даже без длинных объяснений.

Как слушать мелодию ВНИМАТЕЛЬНО

Шаг 2. Проследить движение звуков

Потом полезно понять, идут ли звуки вверх, вниз или остаются рядом. Так легче увидеть, как мелодия «шагает» и куда стремится.

Шаг 1. Услышать повтор

Сначала стоит заметить, повторяется ли мелодическая фраза. Повтор помогает лучше запомнить музыку и быстрее узнать её в следующий раз.

Шаг 3. Почувствовать настроение

Затем можно определить, хочется ли под музыку идти, танцевать или спокойно слушать. Настроение подсказывает, какой характер у мелодии.

Путь мелодии от идеи до исполнения

Схема показывает, как музыкальная мысль превращается в готовую мелодию.

Мелодии, которые живут рядом с нами

Заставки мультфильмов

Короткая мелодия в начале мультфильма помогает сразу узнать любимую историю. Она как маленький музыкальный знак: услышал — и уже понимаешь, что приключение начинается.

Песенки из детства

Детская песня легко запоминается, потому что в ней обычно есть понятный ритм и повтор. Стоит услышать знакомые звуки, и в памяти сразу всплывает весёлый момент.

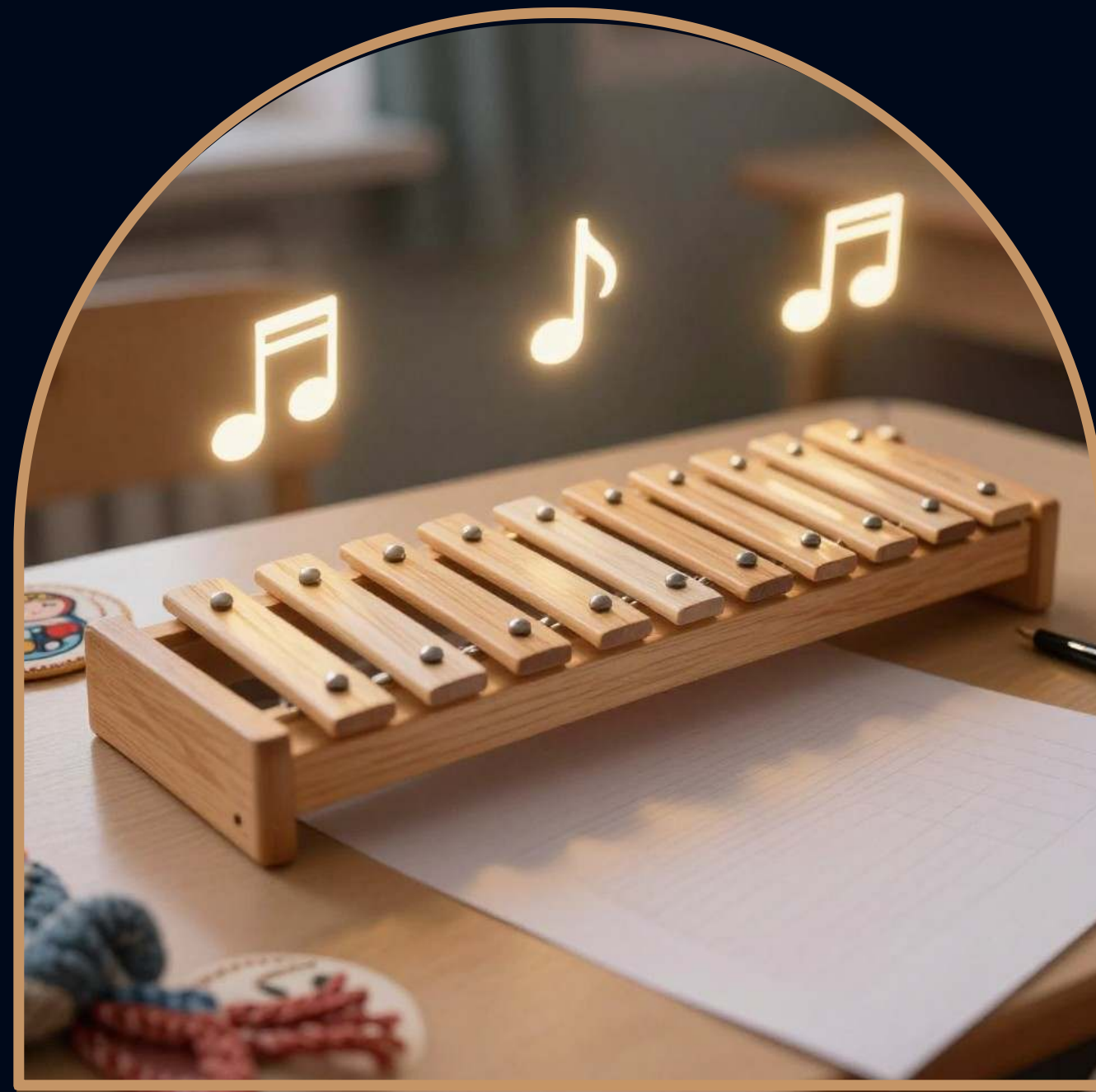
Сигналы и звонки

Телефонный звонок тоже может быть мелодией, если в нём есть узнаваемый рисунок звуков. Такой короткий напев быстро привлекает внимание и остаётся в памяти надолго.

Как сочинить простую мелодию

Сначала придумай короткий мотив из нескольких звуков. Пусть он звучит легко и понятно, без слишком больших скачков. Тогда мелодию будет удобно петь и запоминать.

Потом повтори мотив чуть иначе и придумай спокойный конец. Хорошо, если последняя нота звучит уверенно, будто музыка ставит точку и улыбается.

Почему мелодия важна для музыки

Мелодия соединяет отдельные звуки в понятную музыкальную историю. Без неё музыка может казаться просто набором звуков, а с ней — настоящим рассказом.

Именно мелодия помогает быстро узнать песню с первых нот. Знакомый напев запоминается лучше слов и часто остаётся в памяти надолго.

Мелодия передаёт настроение: радость, спокойствие, торжество или грусть. По её характеру слушатель понимает, о чём «говорит» музыка.

Поэтому мелодию часто называют сердцем произведения. Она делает музыку живой, близкой и понятной даже тем, кто только начинает слушать.

Мелодия остаётся с нами

Мелодия делает музыку узнаваемой, помогает чувствовать настроение и легко запоминается. Стоит услышать знакомый напев — и он уже живёт в памяти, как добрый музыкальный друг.

