

Музыкальная интонация: как музыка «говорит»

Музыка умеет говорить без слов и прямо в сердце.

Зачем слышать интонацию в музыке

Интонация помогает услышать настроение музыки так же ясно, как по голосу человека. Она делает мелодию понятной, живой и запоминающейся — от колыбельной до марша и танца.

Что называют музыкальной интонацией

01

Музыкальная интонация — это выразительное звучание мелодии, будто звуки что-то произносят. По ней слышно, где музыка ласковая, строгая, светлая или загадочная.

02

Она рождается из направления мелодии, длительностей и пауз. Даже несколько звуков могут уже передать вопрос, волнение, радость или спокойствие.

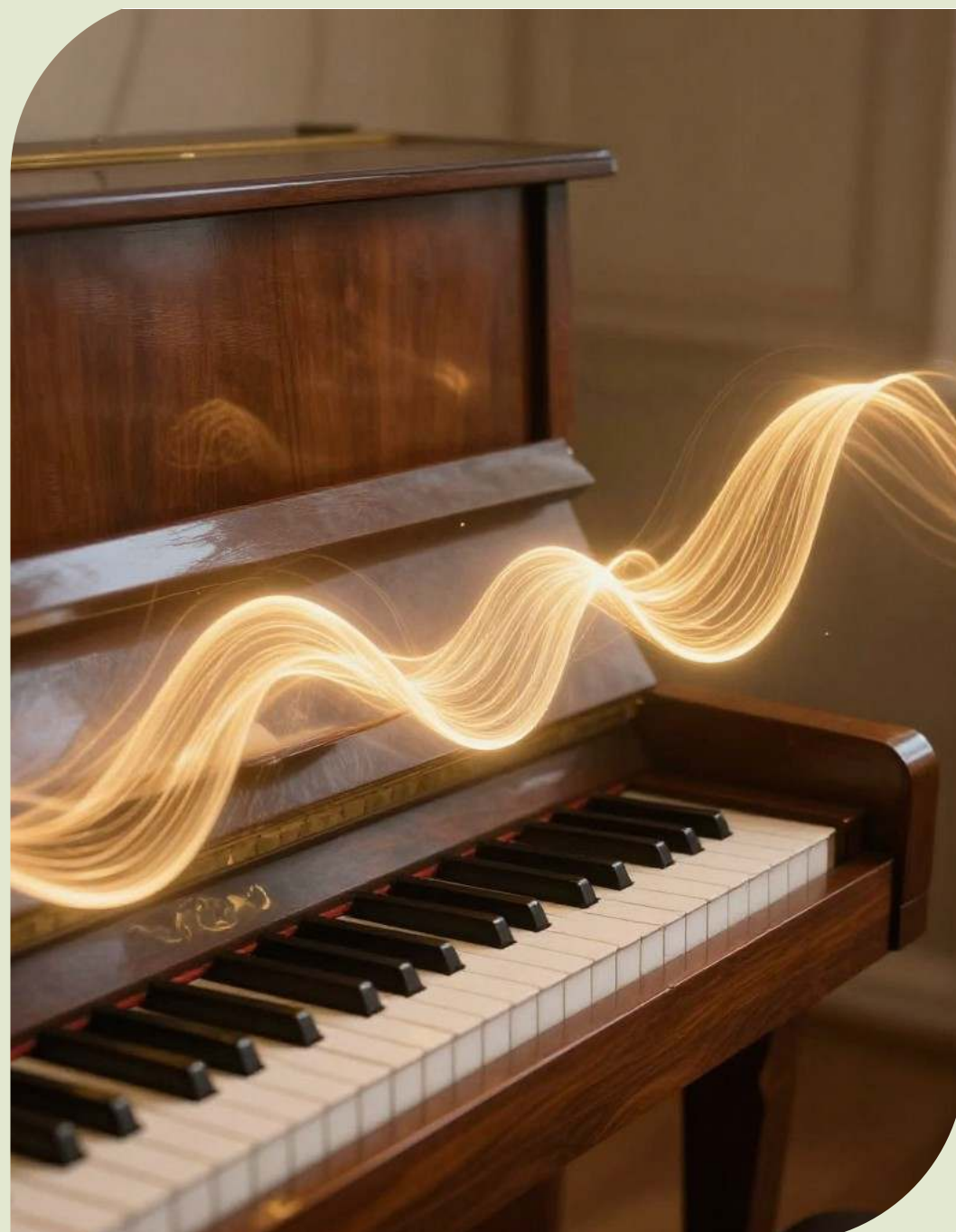
03

Одна и та же нота способна звучать по-разному: мягко, звонко, резко или тихо. Поэтому маленький музыкальный отрывок сразу вызывает образ.

Интонация и настроение мелодии

Плавное движение

Когда мелодия движется плавно, она часто звучит спокойно и ласково. Такие звуки напоминают тихий разговор или убаюкивающую песенку.

Скачки и контрасты

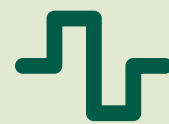
Если в мелодии есть резкие скачки, быстрый темп и громкое звучание, музыка становится энергичной и напряженной. Высокие звуки кажутся светлее, а низкие — серьезнее.

Из чего складывается интонация

Высота звуков

Высота показывает, звучит ли звук выше или ниже. Именно она помогает мелодии «подниматься», «спускаться» или оставаться почти на месте.

Ритм

Ритм соединяет долгие и короткие звуки в порядок. Он делает музыку шаг за шагом понятной, как аккуратные следы на дорожке.

Темп

Темп сообщает, идет ли музыка медленно или быстро. От него зависит, будет ли мелодия спокойной, бодрой или очень живой.

Динамика

Динамика показывает, звучит музыка тихо или громко. Она помогает выделить важные места и сделать фразу более выразительной.

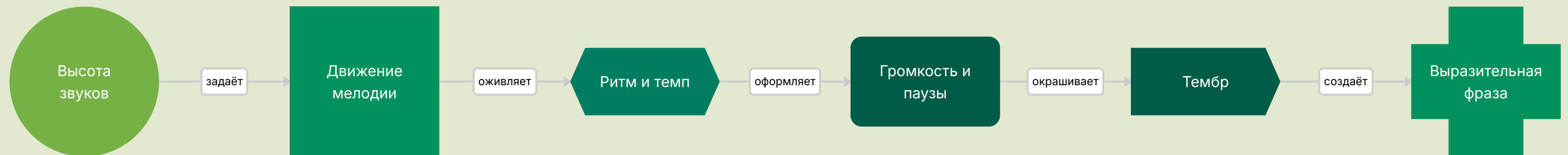

Тембр

Тембр отличает один голос или инструмент от другого. Благодаря ему скрипка, флейта и фортепиано звучат по-своему, даже если играют одну мелодию.

Как рождается выразительная музыкальная фраза

Последовательность показывает, как из простых звуков возникает выразительная мысль в музыке.

Интонация в песне и в инструментальной музыке

1.

В песне интонация соединяет слова и мелодию, поэтому смысл слышится особенно ясно. Музыка как будто помогает тексту разговаривать чуть громче и понятнее.

2.

В инструментальной музыке слов нет, но чувство всё равно узнаётся по ритму, движению мелодии и звучанию инструментов. Тут музыка говорит сама за себя.

3.

Скрипка, флейта и фортепиано передают одну и ту же мелодию по-разному. Один мотив может стать мягким, ярким или задумчивым — как будто меняет настроение.

Интонация в знакомых жанрах

Колыбельная и марш

Колыбельная звучит мягко, покачиваясь, словно тихо укачивает. Марш, наоборот, ровный и уверенный: в нём слышится шаг и собранность.

Танец

В танце интонация становится лёгкой, подвижной и весёлой. Музыка будто подпрыгивает, а ноги сами хотят пуститься в пляс — осторожно, но с удовольствием.

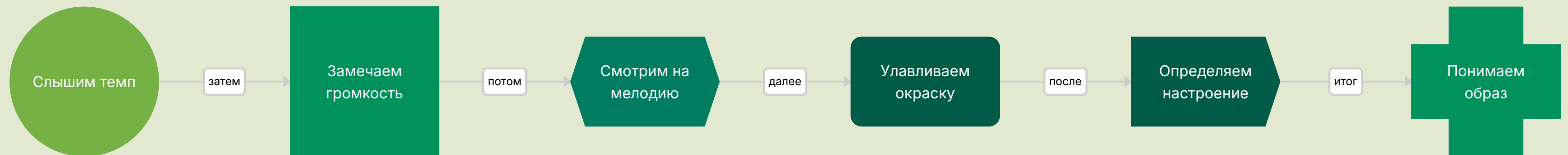

Как композитор показывает чувства

Как слушатель узнает интонацию в музыке

Наблюдение за основными признаками помогает понять настроение и образ произведения.

Интонация и пауза

01

Пауза в музыке не пустует: она помогает разделить музыкальные мысли, словно маленькая запятая или точка, и делает фразу понятной для слушателя.

02

Короткая пауза может создать ожидание, будто музыка сейчас продолжит рассказ, а длинная — дать почувствовать тишину, отдых или даже удивление.

Без пауз мелодия звучала бы слитно и тяжело, а смысл отдельных интонаций стал бы менее ясным, как речь без знаков препинания.

03

Поэтому пауза нужна не меньше звука: она помогает музыке «дышать», а слушателю — услышать, где закончилась одна мысль и началась другая.

04

Как звучит интонация в природе

Пение птицы как маленькая мелодия

Утром птичий голос легко узнать по ритму, высоте и повторяющимся звукам. Он то поднимается, то замирает, словно короткий музыкальный вопрос. Композитор может услышать в таком пении начало яркой мелодии.

Колокольчик и его звонкий характер

Колокольчик звучит ясно и светло, а его интонация будто улыбается. Короткий звон сразу привлекает внимание и запоминается. На рисунке рядом с ним легко показать короткую мелодическую линию с подъемом и мягким окончанием.

Дождь, который стучит в своем ритме

Шум дождя не похож на одну ноту, но в нем есть свой рисунок: капли падают по-разному, иногда часто, иногда медленнее. Из такого звукового узора рождается образ спокойствия, который музыкант может превратить в музыку.

Какие интонации встречаются в детских пьесах

Шаги героя

Ровная и четкая интонация помогает услышать шаги персонажа. Музыка движется спокойно и уверенно, поэтому ребенок легко представляет, кто идет и куда он направляется.

Прыжки и движение

Быстрые скачки мелодии делают музыку подвижной и веселой. Такая интонация напоминает прыжки, игру или озорной бег, который хочется повторить хотя бы на месте.

Смех и улыбка

Светлые интонации с короткими и легкими звуками часто передают радость. В них слышится улыбка, а музыка кажется дружелюбной и очень понятной даже без слов.

Осторожность и тишина

Тихая, сдержанная интонация помогает изобразить осторожные шаги или тайну. Музыка будто идет на цыпочках, чтобы никого не разбудить и не выдать себя.

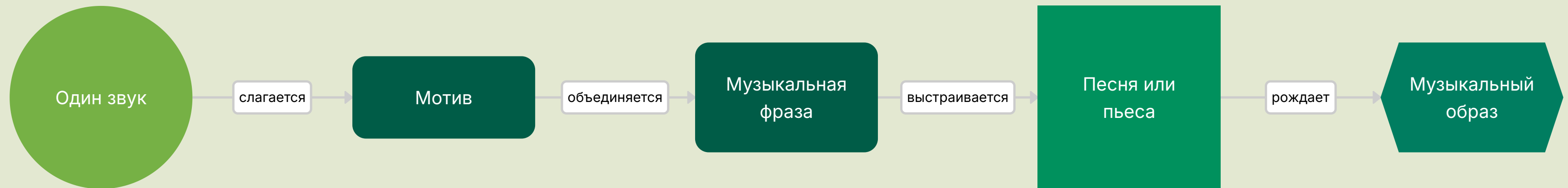

Сказочный персонаж

Необычные сочетания звуков могут создать образ волшебника, феи или лесного чудика. Такая интонация делает пьесу особенно запоминающейся и чуть-чуть загадочной.

Как рождается музыкальный образ

Схема показывает, как маленькая интонация постепенно превращается в цельную музыкальную мысль.

5

основных признаков помогают музыке меняться, словно живому собеседнику, и передавать разные настроения без слов.

Материалы урока музыки: основные признаки музыкальной интонации

Именно столько основных признаков создают музыкальную речь: они позволяют ей звучать то ласково, то торжественно, то шутливо.

Как интонация помогает исполнять музыку

Исполнитель передает интонацию не только точными нотами, но и мягким окончанием фразы, акцентами, дыханием и силой звучания. Благодаря этому мелодия становится понятной и выразительной.

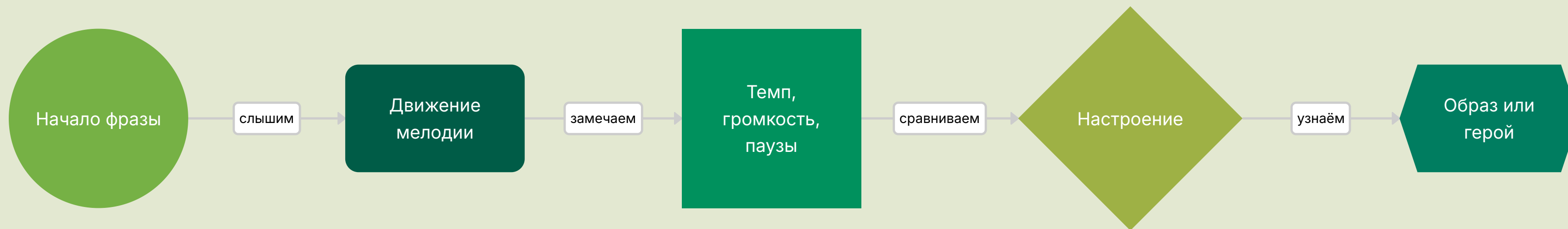
Один и тот же отрывок может прозвучать по-разному: спокойно, радостно или строго. Все зависит от того, как музыкант «произнесет» звуки и где сделает небольшой смысловой останов.

Слова и музыка: общая интонация

- 1.** Когда текст веселый, музыка обычно выбирает светлую и подвижную интонацию. Тогда слова и мелодия помогают друг другу, а песня звучит легко и убедительно.
- 2.** Спокойные или лирические слова лучше сочетаются с мягким, плавным движением мелодии. В таком звучании смысл текста слышится особенно ясно, почти как добрый рассказ.
- 3.** Если музыкальная интонация не совпадает с содержанием слов, песня кажется странной. Поэтому важно, чтобы слово и музыка говорили об одном настроении и одном образе.

Как слушать музыкальную интонацию на уроке

Схема помогает шаг за шагом замечать, как из звучания рождается настроение и образ.

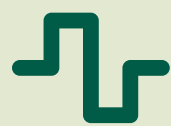

Главные признаки музыкальной интонации

Высота звуков

Высокие и низкие звуки создают разное впечатление. Подъемы звучат легче, а понижение может сделать мелодию серьезной, спокойной или немного задумчивой.

Ритм

Ритм задает порядок звуков и пауз. Он помогает музыке идти ровно, шагать уверенно или, наоборот, подпрыгивать быстро и весело.

Темп

Темп показывает, как быстро движется музыка. Медленный темп помогает передать тишину и спокойствие, а быстрый делает звучание более живым и энергичным.

Динамика

Динамика сообщает, звучит музыка тихо или громко. Она помогает выделить важные моменты, создать напряжение или, наоборот, сделать фразу мягкой и нежной.

Тембр

Тембр отличает один голос или инструмент от другого. Благодаря ему скрипка, флейта и фортепиано могут рассказывать одну и ту же мелодию совсем по-разному.

Музыка начинает говорить яснее

Когда мы замечаем интонацию, музыка раскрывает настроение, жанр и образ. Тогда слушать и исполнять ее становится интереснее, а каждая мелодия звучит как понятный живой рассказ.

