

Многоликий оркестр

Разные инструменты вместе создают одну большую музыкальную историю.

Как появился оркестр и зачем он нужен

Оркестр вырос из придворной и театральной музыки и стал большим коллективом. Он нужен, чтобы в одном произведении соединялись мелодия, ритм и разные краски звучания.

Из каких групп состоит оркестр

↗ Струнные инструменты — скрипки, альты, виолончели и контрабасы. Они часто ведут мелодию или создают мягкий звуковой фон, который держит всю музыкальную картину.

↗ Ударные инструменты помогают музыке идти ровно и уверенно. Барабаны, тарелки и литавры добавляют ритм, акценты и сильные звуковые вспышки.

↗ Духовые инструменты — флейты, гобои, кларнеты, трубы и другие. Их голоса особенно заметны: они могут звучать светло, ярко, тепло или торжественно.

Скрипки — самые заметные в оркестре

01

Скрипка часто поёт главную мелодию, потому что её высокий и подвижный голос хорошо слышен среди других инструментов. Она может звучать и нежно, и очень звонко.

02

У скрипки четыре струны и смычок, которым проводят по ним. В оркестре скрипок обычно больше всего, чтобы их звучание было сильным, ярким и уверенным.

Виолончель и контрабас

Глубокий и певучий голос

Виолончель звучит мягко и тепло, словно поёт низким красивым голосом. Она часто исполняет выразительные мелодии и делает музыку особенно душевной.

Надёжная опора для музыки

Контрабас даёт самый низкий звук среди струнных. Он поддерживает ритм и помогает оркестру звучать устойчиво, глубоко и очень основательно.

Духовые инструменты: звонкие и выразительные голоса

01

Флейта звучит легко и светло, будто маленький музыкальный лучик. Кларнет умеет быть тёплым и гибким, а его голос легко меняет настроение.

02

Труба звучит ярко и смело, словно зовёт на праздник. Духовые инструменты часто получают важные фразы, потому что их голоса хорошо выделяются в оркестре.

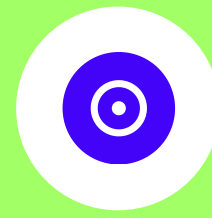

Ударные инструменты и сила ритма

Барабан

Барабан помогает музыке шагать ровно и уверенно. Его чёткие удары удерживают пульс произведения и помогают другим инструментам не сбиться.

Тарелки

Тарелки добавляют блеск, яркий звук и праздничный эффект. Один их удар может сделать музыкальный момент очень заметным и почти ослепительным.

Литавры

Литавры придают музыке торжественность и мощь. Их низкие удары особенно хорошо звучат в важных местах, когда музыка становится серьёзной и сильной.

Дирижёр — главный помощник оркестра

- Дирижёр показывает музыкантам, когда начинать и заканчивать, как быстро играть и где сделать музыку тише или громче. Его жесты помогают всем действовать вместе.
- С палочкой или без неё дирижёр словно собирает разные голоса в один общий звук. Благодаря ему оркестр играет дружно, точно и без музыкальной суматохи.

Ноты и партитура

Партия музыканта

У каждого исполнителя есть своя запись музыки — партия. Она подсказывает, что и когда играть, чтобы не перепутать свою часть с другими.

Партитура дирижёра

У дирижёра есть партитура, где собраны все инструменты сразу. По ней он видит, кто вступает, кто молчит и где меняется звучание.

Помощь нот

Ноты напоминают о мелодии, ритме, длительности звуков и паузах. С ними оркестр может исполнять сложные произведения спокойно и без путаницы.

Как оркестр готовится к концерту

1. Разбор трудных мест

Музыканты сначала выделяют сложные фразы и внимательно учат свои партии. Так каждый знает, где нужно быть особенно точным.

2. Совместное повторение

Затем оркестр много раз проигрывает отрывки вместе. Все слушают друг друга и стараются начать, остановиться и сменить темп одновременно.

3. Настройка звучания

На финальном этапе уточняют громкость, ритм и характер музыки. После этого исполнение становится уверенным, стройным и красивым.

Большой мир симфонического оркестра

Когда звучит весь оркестр

Симфонический оркестр похож на огромную музыкальную сцену, где каждый инструмент знает своё место. Здесь вместе работают струнные, духовые и ударные, поэтому звук получается особенно богатым. Такая музыка может наполнять зал мощью, а потом вдруг стать почти невесомой.

Музыка для больших произведений

Именно симфонический оркестр чаще всего исполняет крупные сочинения композиторов. В его исполнении можно услышать музыку Чайковского, Моцарта и Бетховена. В таких произведениях важны и широкая мелодия, и точный ритм, и плавные переходы между разными красками звучания.

От грома до шёпота

У симфонического оркестра очень широкий диапазон выразительности. Он умеет звучать торжественно и громко, а затем почти незаметно, словно шепчет. Благодаря этому одно и то же произведение может переживать разные настроения и оставаться интересным до самого конца.

Что важно знать о камерном оркестре

Небольшой состав

В камерном оркестре обычно меньше музыкантов, чем в симфоническом. Поэтому каждый исполнитель заметен, а общее звучание становится особенно ясным и аккуратным.

Прозрачное звучание

Музыка в таком оркестре звучит легче и тише. Слушатель легко различает отдельные инструменты и их короткие музыкальные фразы, словно беседу нескольких голосов.

Подходит для изящной музыки

Камерный оркестр хорошо передаёт спокойные, тонкие и очень точные музыкальные мысли. Его звучание напоминает аккуратный рисунок, где ни одна линия не лишняя.

Народный оркестр

01

В народном оркестре главными становятся балалайки, домры, баяны и ударные инструменты. Их звучание напоминает живую песню, в которой слышны настроение праздника и знакомые народные интонации.

02

Такая музыка часто связана с танцами, хороводами и весёлыми сценами. Она звучит задорно и легко, будто приглашает слушателя улыбнуться, притопнуть в такт и немного порадоваться вместе с музыкантами.

03

Народный оркестр особенно близок традициям и памяти народа. В нём слышится не только музыка, но и характер: смелый, открытый и очень живой, как на большом весёлом гулянье.

Как оркестр создаёт громкость и тишину

Оркестр меняет громкость по указанию дирижёра и по знакам в нотах. Тихое звучание помогает затаить внимание, а затем музыка может вырасти до сильного и праздничного размаха.

Контрасты делают исполнение ярче и выразительнее. Когда после тихого места вдруг звучит громкий аккорд, слушатель ощущает и удивление, и радость, будто в музыке открылась новая дверь.

3

**основные группы инструментов помогают
услышать, как по-разному звучит каждый голос
оркестра.**

Материалы урока «Многоликий оркестр»

Именно на их различии удобно учиться распознавать тембр: скрипка, флейта и барабан звучат совсем не одинаково.

Какие произведения звучат в оркестре

Увертюра как музыкальное вступление

Увертюра часто открывает спектакль или большой концерт. Она сразу задаёт настроение и словно приглашает слушателя в путешествие по музыкальной истории. Оркестр в такой пьесе показывает себя ярко и уверенно, с первых же тактов.

Симфония — большое музыкальное полотно

Симфония строится как целый мир, где сменяются быстрые и медленные части. В ней можно услышать и спокойное размышление, и движение, и торжественный подъём. Поэтому симфонический оркестр особенно подходит для таких произведений.

Марши и танцы

Марши помогают музыке идти ровно и бодро, а танцы добавляют лёгкость и движение. В оркестре такие пьесы звучат особенно живо, потому что разные инструменты могут поддерживать ритм, украшать мелодию и создавать праздничное настроение.

Как слушать оркестр внимательно

01

Сначала попробуй услышать, какой инструмент ведёт мелодию. Иногда он выделяется очень ясно, а иногда передаёт свою роль другому голосу, как эстафетную палочку.

02

Потом обрати внимание на смену темпа и громкости. Музыка может ускоряться, замедляться, становиться тише или мощнее, и от этого её характер заметно меняется.

03

Полезно замечать короткие соло. В такие моменты один инструмент становится главным, а остальные аккуратно поддерживают его, чтобы мелодия звучала особенно выразительно.

04

Слушай, как заканчиваются музыкальные фразы. Тогда легче понять, как построена пьеса, и заметить, где оркестр делает паузу, а где снова начинает движение.

Одна команда — много голосов

➤ Слышать друг друга

Оркестр звучит хорошо, когда музыканты не только смотрят в ноты, но и внимательно слушают соседей. Тогда инструменты не спорят, а помогают друг другу складывать музыку в одно целое.

➤ Играть вместе

У каждого участника есть своя задача: один ведёт мелодию, другой держит ритм, третий создаёт мягкий фон. Когда все точно входят в нужный момент, музыка получается дружной и уверенной.

Почему оркестр удивляет слушателей

- Оркестр соединяет много разных инструментов в одно большое звучание. Из-за этого музыка становится объёмной: в ней слышны и сила, и нежность, и блеск, и спокойствие.
- Один и тот же оркестр может передать совсем разные чувства. Он способен звучать радостно, грустно, величаво или сказочно, хотя для этого не нужны слова.
- Особенно интересно слушать, когда характер музыки меняется несколько раз. Тогда кажется, что перед тобой не одна пьеса, а целая история с поворотами и сюрпризами.

Оркестр — это музыка дружбы

Оркестр удивляет тем, как разные инструменты умеют звучать вместе. У каждого есть своя важная роль, а дирижёр и репетиции помогают сделать общее звучание точным, ярким и по-настоящему живым.

