

Как музыка умеет меняться и рассказывать истории

Музыка говорит без слов: ей помогают выразительные средства.

Что делает музыку живой и понятной

Средства музыкальной выразительности помогают мелодии передавать характер, настроение и образ. С ними музыка может стать похожей на марш, сказку, танец или тихую историю у окна.

Мелодия — главная песенная линия

1

Мелодия — это звуковая линия, которую легко узнать и даже напеть. Именно она чаще всего первой запоминается слушателю и ведёт музыку вперёд.

2

Она может быть плавной или скачкообразной, высокой или низкой. От её движения зависит, будет ли музыка звучать спокойно, радостно, задумчиво или очень живо.

3

В детских песнях мелодия обычно простая и ясная. Так её легче повторить вместе с музыкой, а знакомый мотив быстрее остаётся в памяти.

Ритм помогает музыке шагать, плясать и маршировать

- Ритм показывает, как чередуются длинные и короткие звуки. Благодаря ему музыка может идти ровно, как строевой шаг, или легко подпрыгивать, как игра на перемене.
- Чёткий ритм особенно хорошо слышен в марше, а танцевальный — в вальсе, польке и народных песнях. Он сразу задаёт музыке движение и характер.

Темп показывает, как быстро звучит музыка

5

Динамика помогает музыке дышать

Тихое звучание

Тихая музыка создаёт ощущение покоя, тайны или осторожного ожидания. Она будто шепчет и просит слушать очень внимательно.

Громкое звучание

Громкая музыка звучит сильно и уверенно. Она хорошо передаёт праздник, решительность, торжество или радостный подъём.

Постепенные изменения

Усиление и затихание делают музыку похожей на живую речь. Звук не стоит на месте, а мягко растёт или уходит.

Как лад меняет настроение музыки

7

Мажор звучит светло

В мажоре музыка обычно кажется тёплой, ясной и радостной. Даже короткий мотив в таком ладу может сразу зазвучать приветливо и дружелюбно.

Минор звучит серьёзнее

Минор придаёт музыке мягкость, задумчивость или лёгкую печаль. Иногда один и тот же мотив в миноре звучит совсем иначе, словно надел другую маску.

Тембр — это особый голос каждого инструмента

1

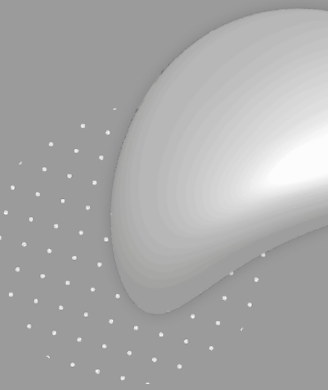
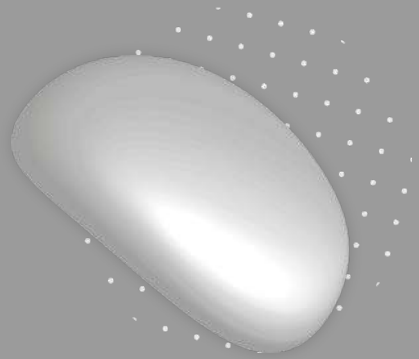
Тембр помогает узнать инструмент, даже если он играет одну и ту же ноту. У флейты звук лёгкий, у скрипки — певучий, у трубы — яркий и смелый.

2

У разных инструментов свой характер звучания. Поэтому оркестр напоминает дружную команду, где каждый голос добавляет музыке свой цвет и настроение.

3

Барабан звучит чётко и ударно, а это помогает музыке стать собранной и выразительной. Благодаря тембру одна и та же мелодия может казаться совсем разной.

Фактура показывает, как звучат голоса вместе

1

Иногда музыка состоит только из одной мелодии. Тогда её легко услышать и запомнить, потому что ничего не отвлекает от главной линии.

2

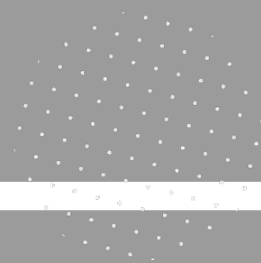
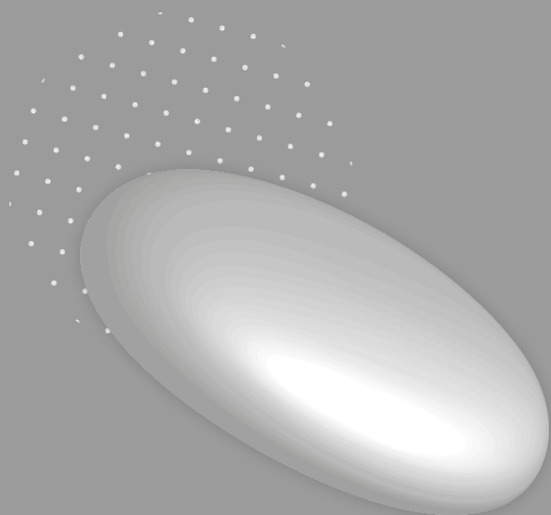
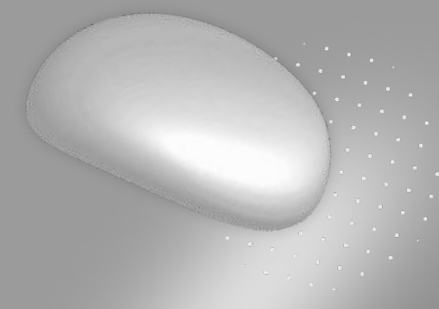
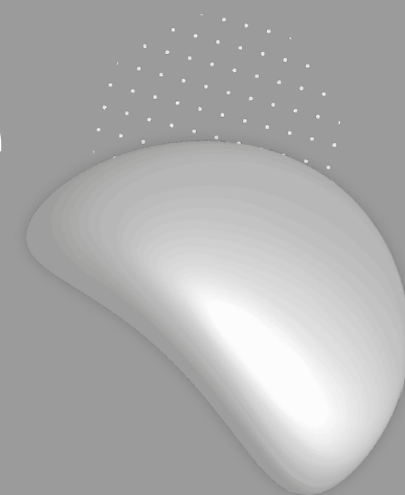
К мелодии может добавляться сопровождение. Оно поддерживает основную мысль и делает звучание более интересным и полным.

3

Если голосов становится много, музыка звучит плотнее и богаче. Тогда у слушателя появляется ощущение объёма и движения сразу в нескольких слоях.

4

Простая фактура помогает выделить главное, а более густая делает произведение ярче. Композитор выбирает её так же внимательно, как художник выбирает краски.

3

**основных регистра помогают различать
высокий, средний и низкий звук.**

Это помогает композитору быстро менять настроение: от
лёгкого и звонкого до глубокого и загадочного.

Материалы урока

От образа к настроению: как музыка складывается в целое

11

Средства выразительности работают вместе и по очереди усиливают друг друга.

Контраст делает музыку интересной

1. Когда тихое звучание вдруг сменяется громким, а медленный ход — быстрым, музыка будто делает неожиданный поворот. Сразу хочется слушать дальше.
2. Контраст между высоким и низким, светлым и более серьёзным помогает различать части произведения. Благодаря этому музыка не утомляет и напоминает маленькое приключение.

Как повтор и развитие помогают музыке расти

13

Сначала — знакомая тема

Повтор возвращает мелодию или ритм, чтобы их было легко узнать и запомнить. Музыка словно здоровается с нами ещё раз.

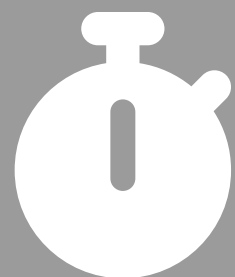
Потом — изменения

Развитие делает тему другой: она может звучать выше, тише, быстрее или переходить к новому инструменту. Знакомое не исчезает, а меняется.

В конце — новая история

Благодаря повтору и развитию музыка становится похожей на сказку: мы узнаём героя, но видим его в новых обстоятельствах и настроениях.

Зачем музыке паузы

Остановиться на мгновение

Пауза помогает музыке сделать короткий вдох. После неё фраза звучит яснее, а слушателю легче уловить, где мысль закончилась и куда она движется дальше.

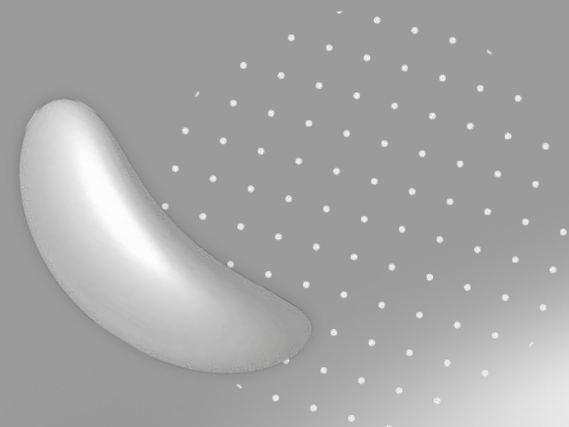
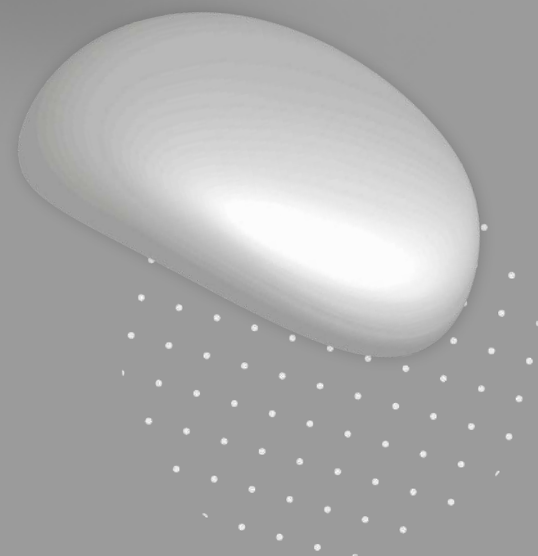
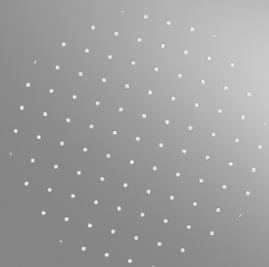
Создать ожидание

Когда в музыке появляется тишина, мы начинаем ждать следующего звука. Это ожидание делает момент интереснее и подчёркивает, что сейчас случится что-то важное.

Разделить фразы

Паузы работают как точки и запятые в речи. Они разделяют музыкальные мысли, чтобы произведение не звучало как одна длинная и запутанная дорожка без остановок.

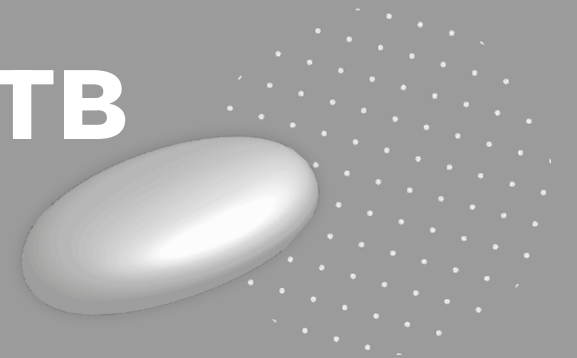

Штрихи показывают, как звучит нота

- 1. Легато соединяет звуки так, будто они держатся за руки. Мелодия получается плавной, мягкой и спокойной, словно аккуратный рисунок без резких углов.
- 2. Стаккато, наоборот, делает звуки короткими и упругими. Один и тот же мотив может стать весёлым, озорным или даже немного смешным — вот такие превращения!

Сила музыки появляется из сочетания средств

16

1

2

3

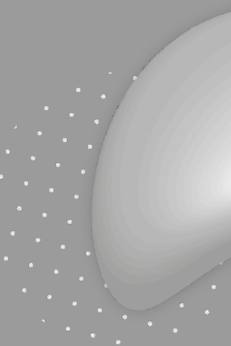
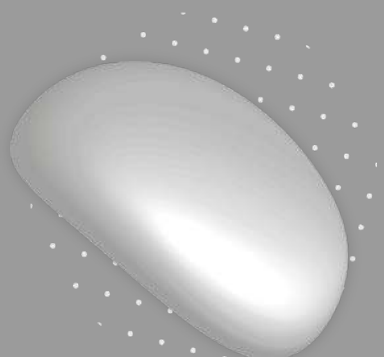
4

1. Быстрый темп, громкая динамика и яркий тембр вместе создают ощущение праздника, сигнала или энергичного шествия. Музыка сразу собирается в уверенный образ.

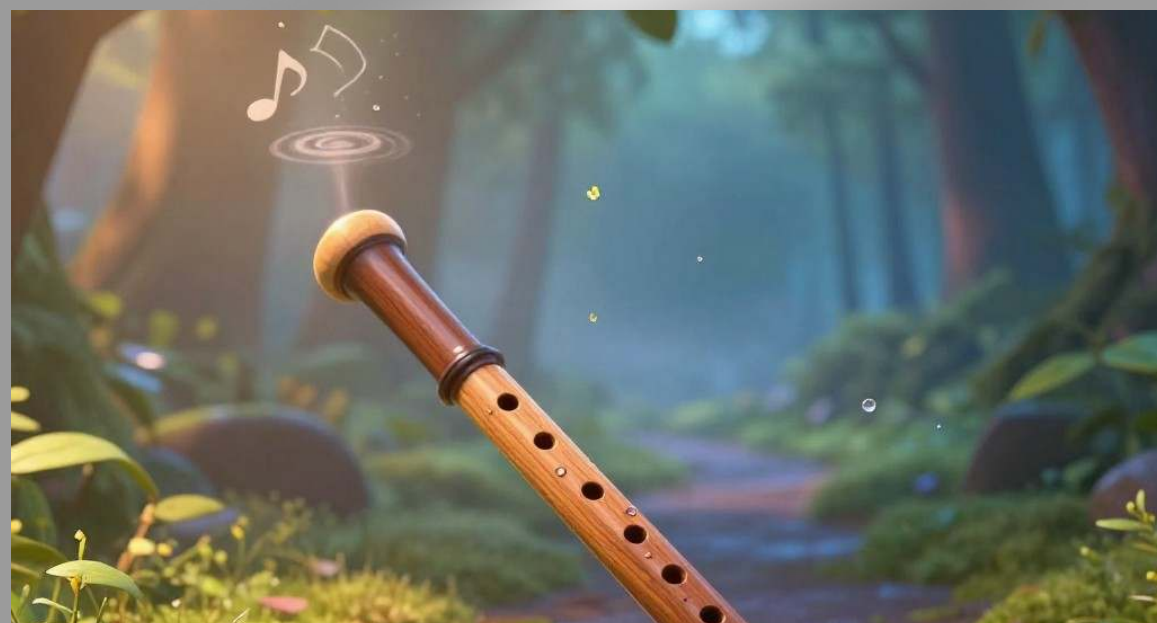
2. Медленный темп, тихое звучание и минорный лад часто передают спокойствие, ожидание или грусть. Звук становится мягче и как будто говорит тише.

3. Ритм помогает музыке шагать, танцевать или бежать. Если к нему добавить нужный регистр и фактуру, характер станет ещё заметнее и понятнее.

4. Именно вместе средства выразительности делают музыку живой: одно помогает другому, а итоговое настроение рождается не из одного звука, а из всей команды.

Музыка в мультфильмах и сказках

Лёгкий герой и высокий звон

В одной сказке маленький герой бежит по лесной тропинке, а над ним звенят высокие звуки флейты. Музыка кажется лёгкой и дружелюбной. Сразу понятно: впереди не страшный лес, а весёлое приключение с сюрпризами.

Погоня начинается с резкого ритма

Другой эпизод начинается очень быстро: барабаны стучат чётко, словно кто-то спешит изо всех сил. Такой ритм помогает услышать погоню ещё до того, как мы увидим её на экране. Музыка будто сама торопит героев.

Волшебство приходит на цыпочках

Когда в сказке появляется сон или чудо, музыка становится тихой и медленной. Скрипка поёт мягко, а паузы делают тишину загадочной. В этот момент кажется, что даже звёзды стараются не шуметь.

Как слушать музыку внимательнее

18

1

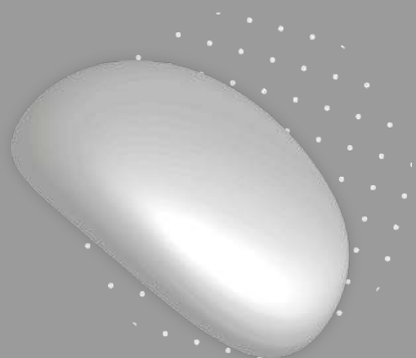
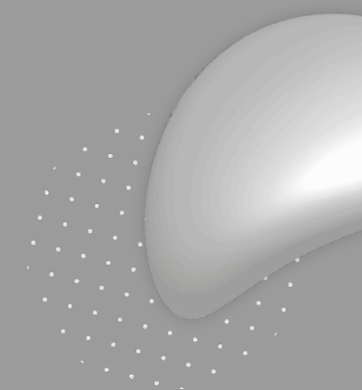
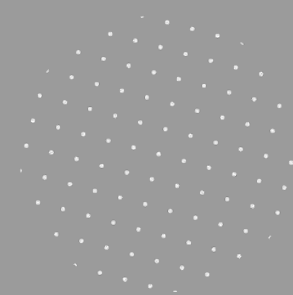
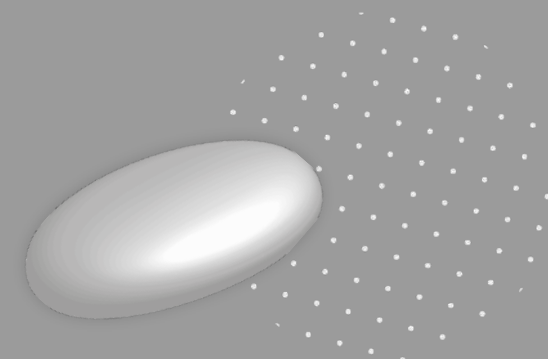
1. Сначала попробуй услышать, что меняется: темп, громкость, ритм или лад. Так легче понять, музыка шагает, танцует или тихо рассказывает историю.

2

2. Потом прислушайся к тембру и регистру. Флейта, труба и скрипка звучат по-разному, и каждый звук помогает представить свой характер, как будто у музыки меняются краски.

3

3. Наконец, следи за паузами и штрихами. Они показывают, где музыка делает вдох, где прыгает, а где идёт плавно, почти как по дорожке из света.

Какие средства особенно важны

19

1

1. Мелодия запоминается первой: её можно напеть, узнать с первых тактов и даже тихо повторять про себя. Она словно ведёт слушателя за руку.

2

2. Ритм и темп помогают музыке двигаться. Один задаёт порядок звуков, другой — скорость, и вместе они делают произведение живым и собранным.

3

3. Динамика, тембр и лад окрашивают звучание. Благодаря им одна и та же мелодия может стать радостной, серьёзной, загадочной или очень торжественной.

4

4. Фактура, регистр, штрихи и паузы соединяют всё в целое. Они не спорят с главной мыслью, а помогают ей стать ясной и выразительной.

Музыка оживает благодаря выразительным средствам

Средства выразительности помогают музыке меняться, рассказывать и удивлять. Они делают её похожей на историю без слов, где каждый звук важен и каждое настроение слышно очень ясно.