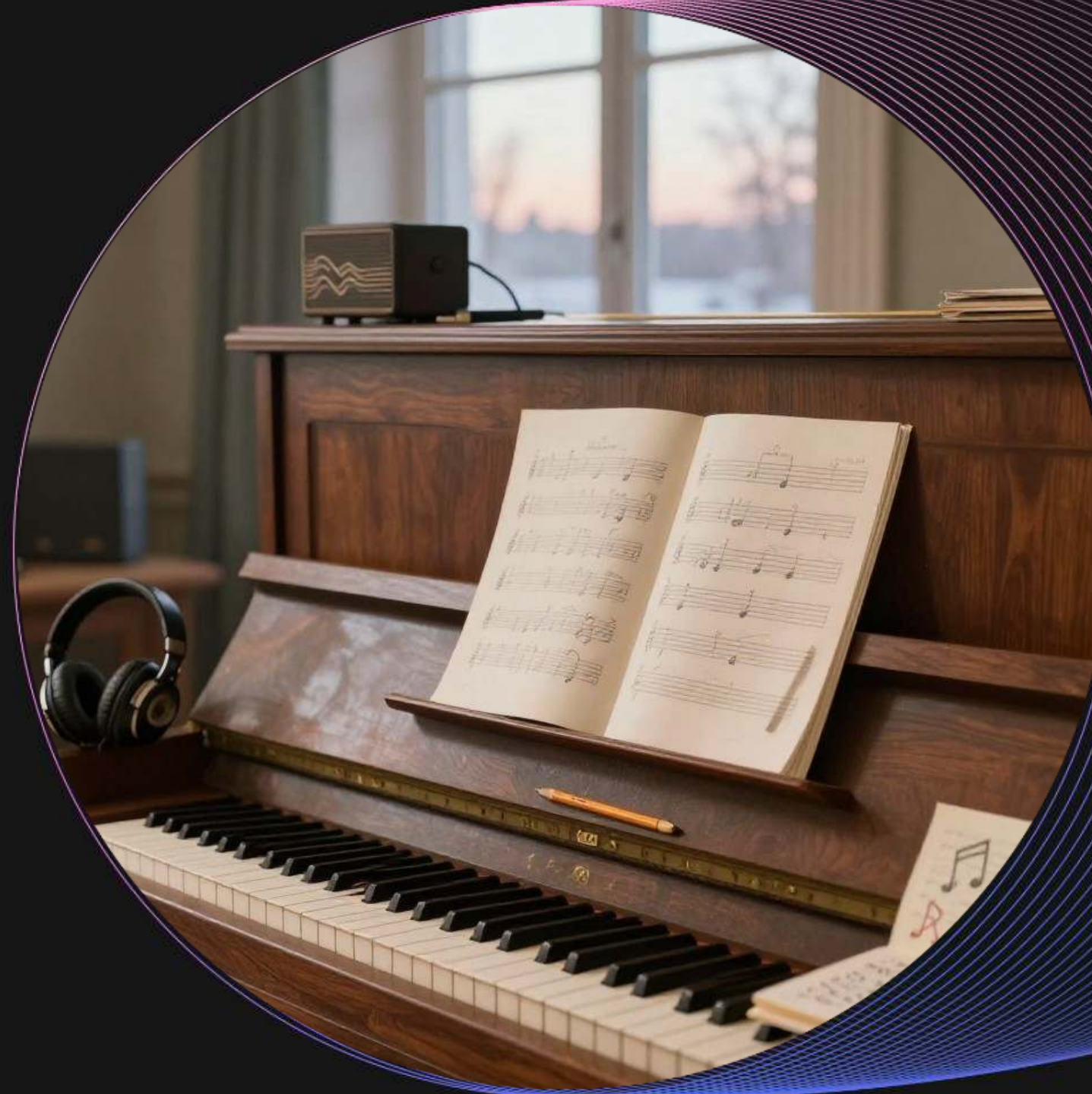

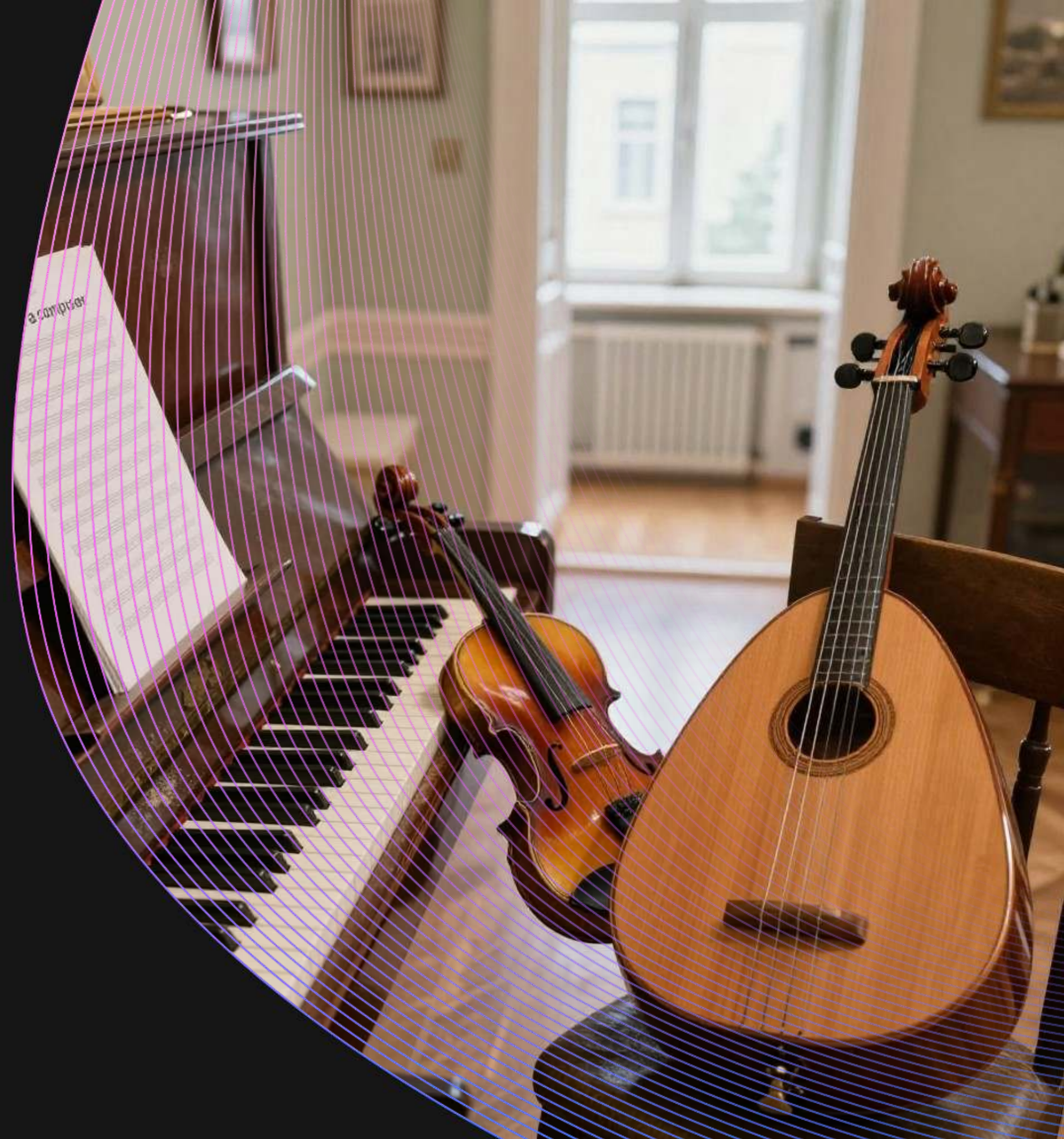
Мир композитора: музыка, которая рождается из идей

Музыка рождается из фантазии, слуха и
терпеливого труда.

Кто такой композитор

Композитор придумывает музыку для песен, танцев, сказок, фильмов, театра и концертов. Он решает, какой станет мелодия: весёлой, спокойной, торжественной или грустной. Музыка Чайковского, Моцарта и Глинки звучит уже много лет и по-прежнему любима.

Как рождается мелодия

1. Появляется короткая идея

Композитор слышит в воображении маленький мотив или несколько звуков, которые хочется повторить и развить.

2. Из фраз складывается тема

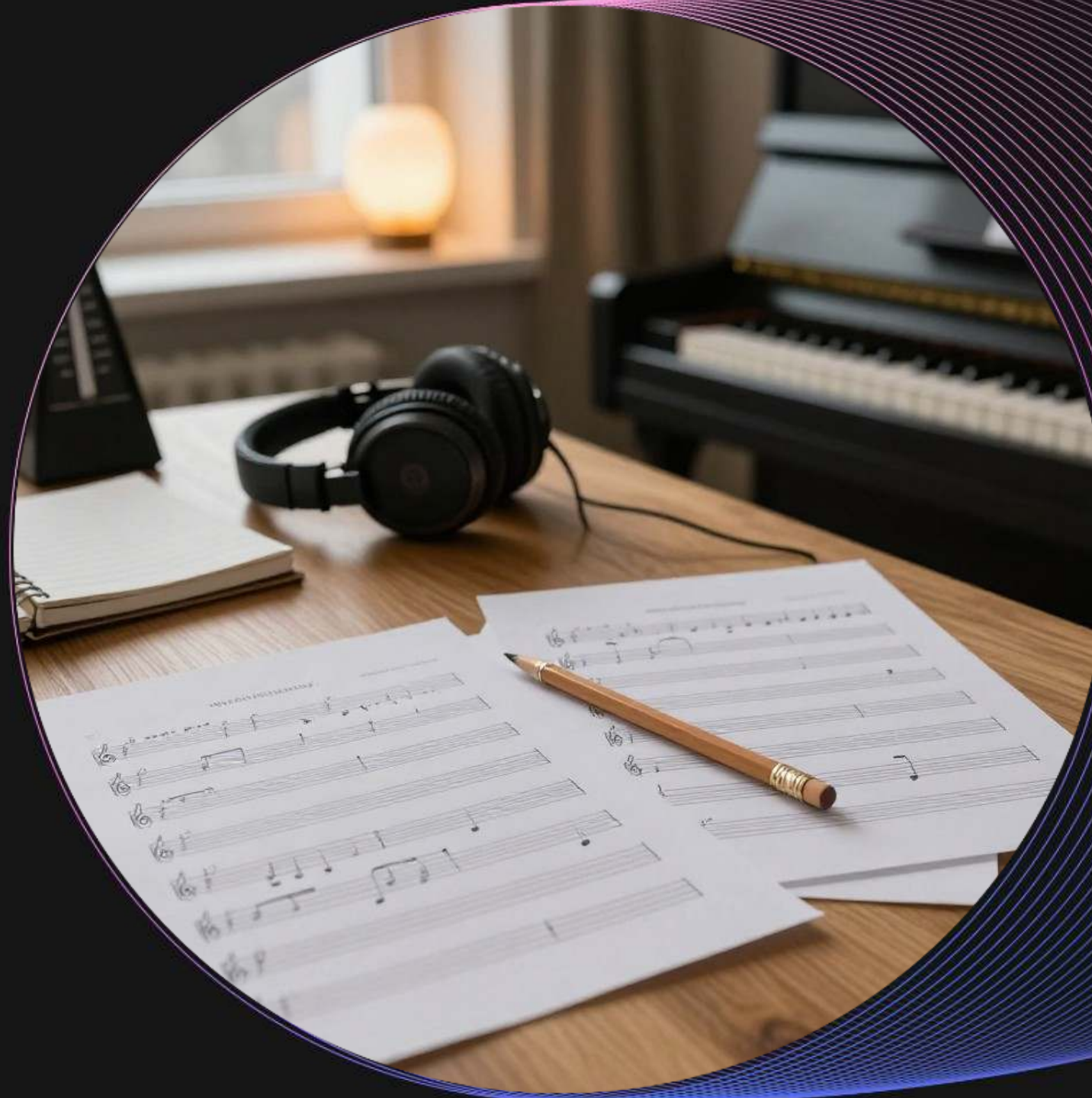
Звуки соединяются по высоте и длительности, как слова в предложении, и образуют запоминающуюся мелодию.

3. Музыка меняет характер

Повторы, вопросы и ответы помогают теме звучать по-разному: радостно, нежно, спокойно или загадочно.

Рабочее место композитора

- На столе у композитора обычно лежат ноты, карандаш, тетрадь и инструмент. Он может работать за фортепиано или на компьютере, внимательно слушая каждый звук.
- Тишина помогает замечать ошибки и искать новые варианты. Иногда всё начинается с одного короткого мотива, который потом превращается в целую пьесу или песню.

Музыкальные инструменты в мире композитора

Фортепиано

На фортепиано удобно проверять мелодии и аккорды. Композитор может сразу услышать, как сочетаются звуки и где нужно что-то изменить.

Скрипка

Скрипка поёт особенно выразительно. Один и тот же мотив на ней может звучать тонко, нежно или очень взволнованно, словно человеческий голос.

Голос

Музыку сочиняют и для пения. Голос помогает передать слова, настроение и характер героя, поэтому песня становится близкой и понятной слушателю.

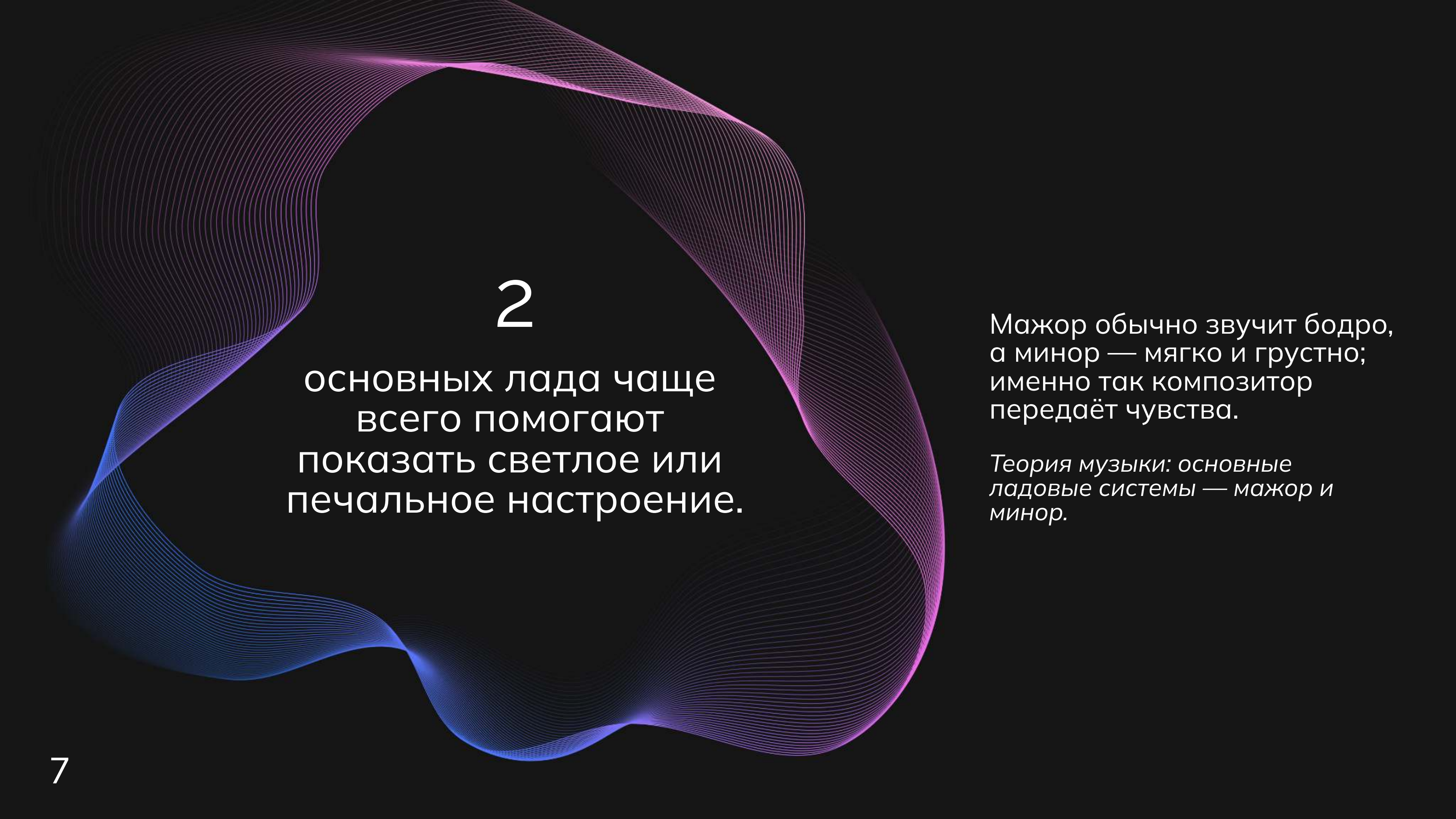
Барабан

У барабана яркий ритм и чёткий удар. Он помогает музыке двигаться вперёд, делает её бодрой, смелой и особенно удобной для танца.

Ритм и темп

- Ритм помогает понять, как долго звучит каждая нота и где нужны паузы. Он делает музыку собранной, ровной и понятной на слух.
- Темп показывает, как быстро движется музыка. Медленный темп подходит для спокойных мелодий, а быстрый — для танца, марша и весёлых песен.
- Когда ритм и темп выбраны удачно, мелодия легко запоминается. Без них музыка стала бы путаной, как стихотворение без пауз и ударений.

2

ОСНОВНЫХ лада чаще
всего помогают
показать светлое или
печальное настроение.

Мажор обычно звучит бодро,
а минор — мягко и грустно;
именно так композитор
передаёт чувства.

*Теория музыки: основные
ладовые системы — мажор и
минор.*

Как композитор создаёт произведение

Музыка из сказки

Иногда всё начинается с картинки из книжки: лес, герой, волшебный предмет или смешной зверёк. Композитор берёт это настроение и превращает его в тему, которая помогает слушателю сразу представить историю. Потом мелодия уточняется и становится ярче.

Черновик и новые попытки

Первая запись редко бывает последней. Композитор пробует другую высоту звуков, меняет ритм, убирает лишнее и добавляет новое. Так музыка постепенно становится более точной, а мелодия — более выразительной и запоминающейся для слушателя.

Готовое произведение

После многих проб появляется пьеса, песня или музыкальная сцена. Теперь её можно исполнить, услышать целиком и заметить, как маленькая идея выросла в настоящее произведение. Это очень похоже на историю, которая ожила.

НОТЫ — ЯЗЫК МУЗЫКИ

Ноты записывают музыку так, чтобы её мог исполнить другой музыкант. Это похоже на понятную инструкцию, где важен каждый знак и каждая пауза.

На нотном стане помогают разобраться ключ, длительности, паузы и размер. Благодаря им музыкант понимает, что играть и как долго держать звук.

Без нот мелодия могла бы быстро забыться или измениться. Нотная запись сохраняет музыку, как аккуратный рисунок сохраняет красивую мысль.

Композитор и другие музыканты

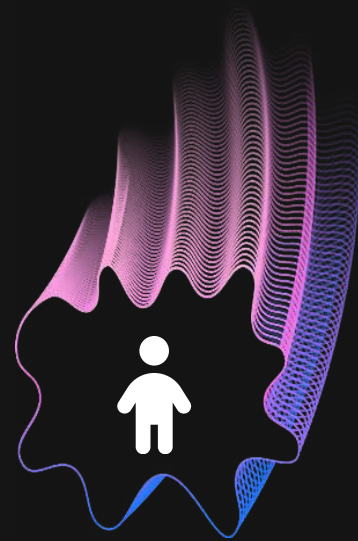
- Композитор придумывает музыку и записывает её, чтобы её могли исполнить другие люди. Его замысел — это начало большой музыкальной работы.
- Дирижёр показывает оркестру, когда начинать, тише играть или звучать громче. Он помогает всем инструментам действовать вместе, как дружная команда.
- Исполнитель поёт или играет мелодию на инструменте. Он помогает музыке зазвучать живо, точно и понятно для слушателей.
- В оркестре много разных инструментов, и у каждого свой голос. Вместе они создают богатое, яркое и очень интересное звучание.

Знаменитые композиторы и их музыка

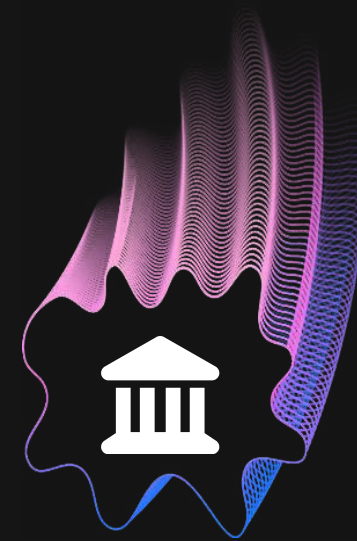
П. И. Чайковский

Он написал музыку к балетам «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Его произведения звучат на сценах всего мира и помогают слушателям почувствовать красоту танца, сказки и торжественного праздника.

В. А. Моцарт

Моцарт начал сочинять ещё в детстве и быстро стал известен своим необыкновенным слухом и талантом. Его музыка лёгкая, ясная и до сих пор нравится и детям, и взрослым.

М. И. Глинка

Глинка стал одним из основателей русской классической музыки. Его произведения помогли развивать национальные традиции и показали, что музыка может рассказывать о душе народа очень выразительно.

Музыка в сказке, фильме и мультфильме

Музыка помогает сразу понять, что происходит в истории. Тихие звуки создают ощущение тайны, а резкие и громкие — подсказывают, что героям нужна осторожность.

В мультфильмах и фильмах музыка часто говорит за персонажей без слов. Весёлая мелодия делает сцену живой, а нежная помогает почувствовать доброту, грусть или волнение.

Замысел спектакля

Сначала появляется история, которую нужно передать на сцене. Композитор выбирает, где музыка будет поддерживать действие, а где — помогать раскрыть чувства героев.

Репетиции

Певцы, танцовщики и музыканты отрабатывают свои части. Здесь особенно важно, чтобы темп, движения и музыка совпадали, как хорошо собранный пазл.

Премьера

Когда всё готово, спектакль впервые показывают зрителям. Музыка делает сцену яркой, а каждая реплика и каждое движение становятся понятнее и выразительнее.

Жизнь на сцене

После премьеры постановку могут показывать много раз. Музыка снова и снова помогает зрителям переживать историю, словно они видят её впервые.

Как рождается музыкальная идея

Путь от первого короткого мотива до исполнения на сцене или в записи.

Что помогает композитору работать

Хороший слух

Композитор должен замечать высоту звуков, их длину и силу. Тогда он легко понимает, как мелодия звучит в целом и какие места ещё можно улучшить.

Память и внимание

Музыкальные идеи нужно удерживать в голове, чтобы не потерять удачный поворот мелодии. Внимание помогает замечать ошибки и не пропускать важные детали.

Знание музыки

Ноты, ритм, темп и инструменты — это рабочие помощники композитора. Чем больше он знает, тем точнее может записать и представить свою музыку.

Любопытство и смелость

Иногда самые интересные мелодии появляются после многих попыток. Любопытство подсказывает новые идеи, а смелость помогает не бояться пробовать необычные варианты.

A photograph of a piano in a classroom. The piano is dark wood with sheet music on the stand. A small lamp and a cup of tea are on the piano's surface. In the background, there are school desks and a chalkboard. Overlaid on the image are numerous concentric, wavy lines in shades of purple and blue, representing sound waves emanating from the piano.

Музыка рядом с нами каждый день

Дома, в школе и на празднике

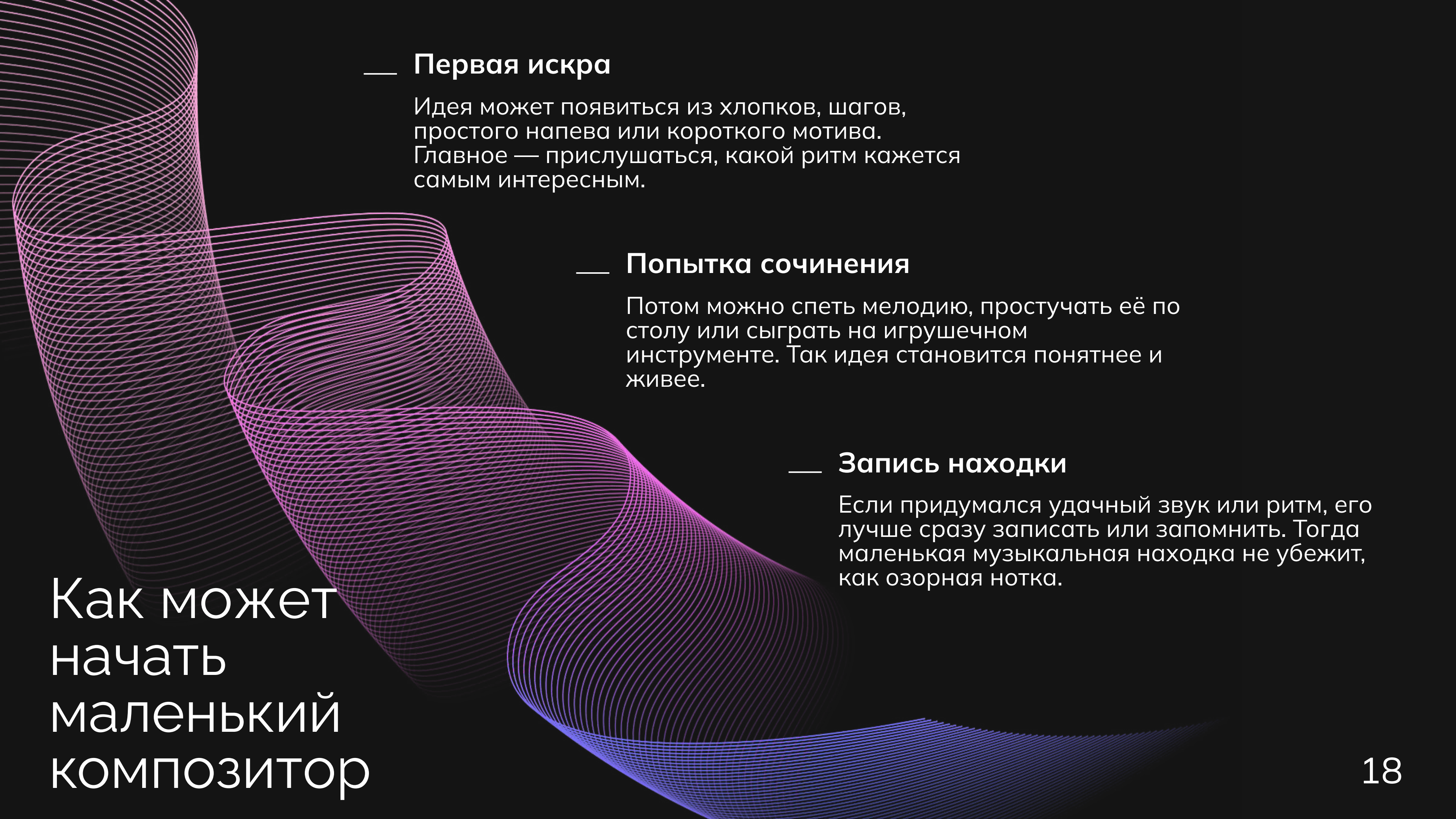
Музыка сопровождает нас в самых обычных делах. Она звучит на уроках, дома и на праздниках, создавая настроение и помогая людям чувствовать себя вместе.

В кино, играх и песнях

Композиторы пишут мелодии для фильмов, игр, поздравлений и песен. Хорошая музыка быстро запоминается, поэтому её хочется тихонько напевать снова и снова.

Как слушать музыку внимательнее

- Сначала попробуй определить, какой инструмент звучит: фортепиано, скрипка, флейта или барабан. Так ты быстрее услышишь, кто «рассказывает» музыкальную историю.
- Ищи повторяющуюся тему или мелодию. Если она возвращается, значит, композитор хочет, чтобы ты её запомнил и узнал, как старого музыкального друга.
- Потом замечай, где музыка становится громче, а где тише. Эти изменения помогают понять, когда в произведении появляется волнение, радость или спокойствие.
- Следи за настроением: оно может меняться, как погода за окном. Тогда музыка откроется тебе как история с началом, развитием и концом.

— Первая искра

Идея может появиться из хлопков, шагов, простого напева или короткого мотива. Главное — прислушаться, какой ритм кажется самым интересным.

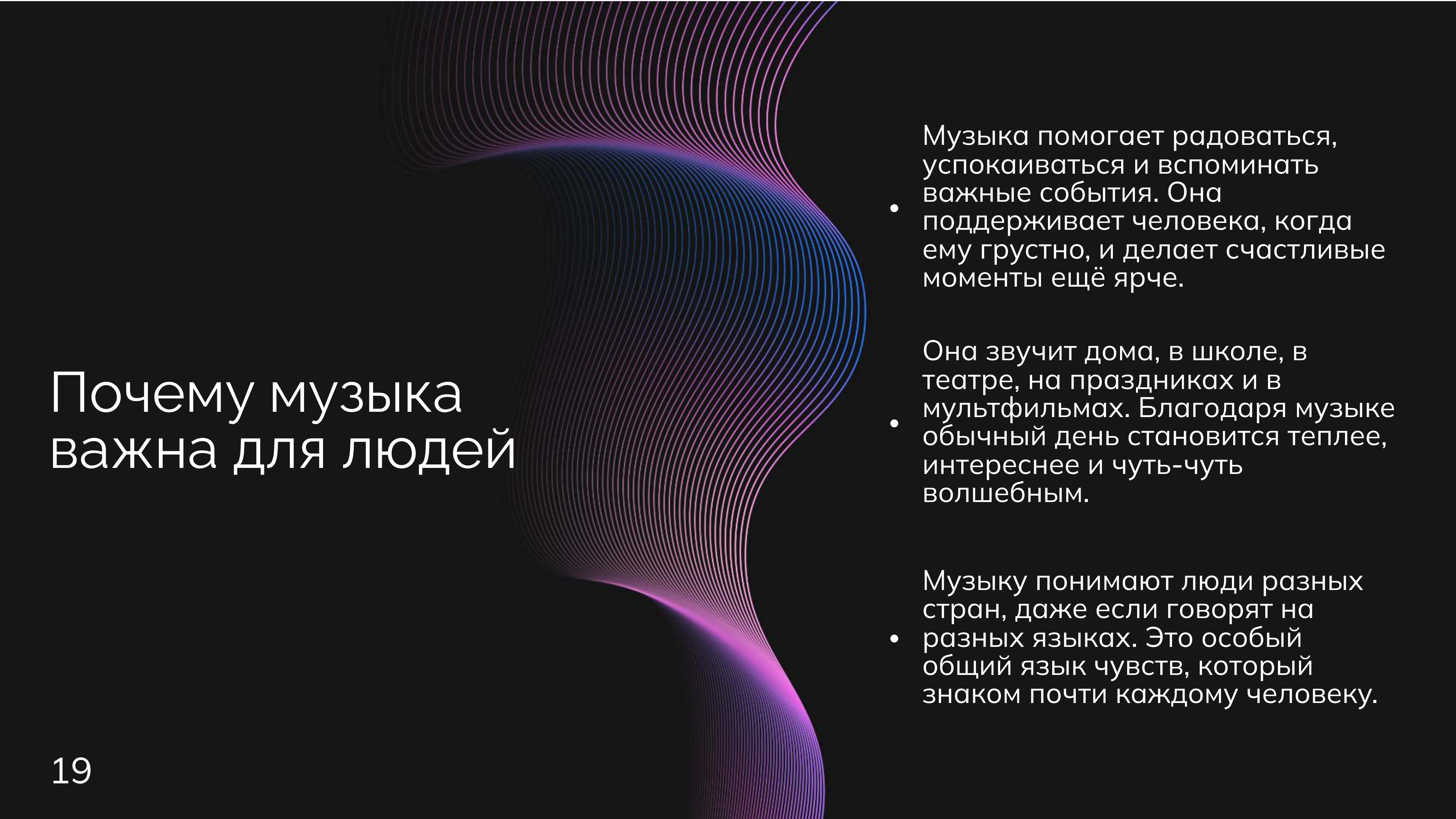
— Попытка сочинения

Потом можно спеть мелодию, простучать её по столу или сыграть на игрушечном инструменте. Так идея становится понятнее и живее.

— Запись находки

Если придумался удачный звук или ритм, его лучше сразу записать или запомнить. Тогда маленькая музыкальная находка не убежит, как озорная нотка.

Как может
начать
маленький
композитор

Почему музыка важна для людей

- Музыка помогает радоваться, успокаиваться и вспоминать важные события. Она поддерживает человека, когда ему грустно, и делает счастливые моменты ещё ярче.
- Она звучит дома, в школе, в театре, на праздниках и в мультфильмах. Благодаря музыке обычный день становится теплее, интереснее и чуть-чуть волшебным.
- Музыку понимают люди разных стран, даже если говорят на разных языках. Это особый общий язык чувств, который знаком почти каждому человеку.

Музыка делает мир КОМПОЗИТОРА ЖИВЫМ

Мир композитора полон труда, фантазии и внимания к звукам. Из маленькой идеи рождается большая музыка, которая радует, удивляет и помогает людям лучше чувствовать красоту вокруг.