

Музыка рисует характер звуками:
слушаем, угадываем, удивляемся.

Портрет в музыке: как звучит образ человека

Как музыка показывает характер

В музыке портрет не рисует
лицо, а раскрывает
настроение, привычки и даже
шаги героя. Он встречается в
песнях, пьесах, операх,
балетах и мультфильмах.

Из чего складывается музыкальный образ

Ритм

Ритм похож на походку героя. Ровные удары создают уверенный шаг, а частые короткие звуки передают суету, прыжки или осторожное крадучее движение.

Громкость

Громкая музыка сразу привлекает внимание и делает образ ярким. Тихая звучит нежнее и может показать скромного, таинственного или очень осторожного героя.

Темп

Быстрый темп делает героя подвижным и весёлым, будто он спешит на приключение. Медленный темп помогает показать важность, задумчивость или спокойствие.

Высота звуков

Высокие звуки звучат легко, светло и игриво. Низкие помогают передать тяжесть, серьёзность, ворчливость или даже немного грозный характер персонажа.

Паузы

Паузы помогают музыке словно сделать вдох. Они могут создать ожидание, удивление или важную остановку, после которой образ героя становится ещё выразительнее.

Инструменты помогают нарисовать характер

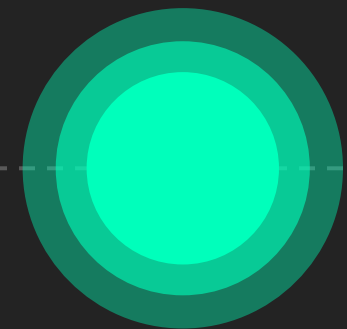
У каждого инструмента свой голос

Флейта звучит легко и воздушно, скрипка — мягко и певуче, а фагот может показаться смешным и ворчливым. Уже по тембру легко представить, кто «говорит» в музыке.

Один мотив — разные образы

Если одну и ту же мелодию исполнить на разных инструментах, герой будто меняет одежду и выражение лица. Труба делает его смелым, а флейта — более лёгким и сказочным.

Музыкальный портрет в опере и балете

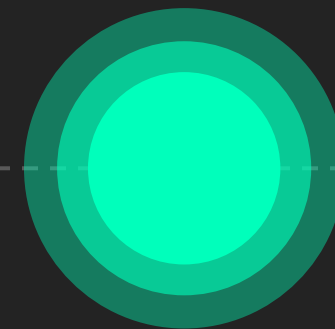
Сначала звучит тема героя

В опере персонаж часто узнаётся по первой фразе или короткой мелодии, которая появляется снова и снова.

Потом музыка помогает движению

В балете характер раскрывают не только звуки, но и жесты, шаги и танец. Музыка подсказывает, как движется герой.

В итоге образ запоминается

Резкие звуки подходят злодею, а плавная мелодия — доброму герою. Так зритель сразу понимает, кто перед ним.

01

Модест Мусоргский умел делать персонажей очень живыми. В его музыке слышны и характер, и настроение, и даже особая манера говорить, словно герой выходит на сцену сам.

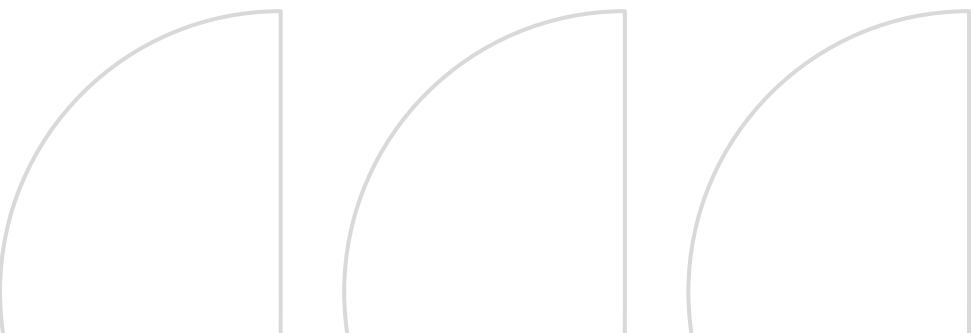
02

Николай Римский-Корсаков любил сказочные образы. Его музыка легко превращает звуки в волшебство: то сверкает, то шепчет, то будто показывает таинственный лес или морской простор.

03

Пётр Чайковский создавал запоминающиеся музыкальные портреты в балетах и пьесах. Его мелодии могут быть нежными, торжественными или игривыми, поэтому каждый персонаж звучит по-своему.

Русские композиторы и яркие образы

Он часто писал тихо и нежно, словно музыка не рисует контур, а создаёт туманную картину.

1862

— год рождения Клода Дебюсси, композитора, который особенно тонко передавал в музыке настроение и светлые впечатления.

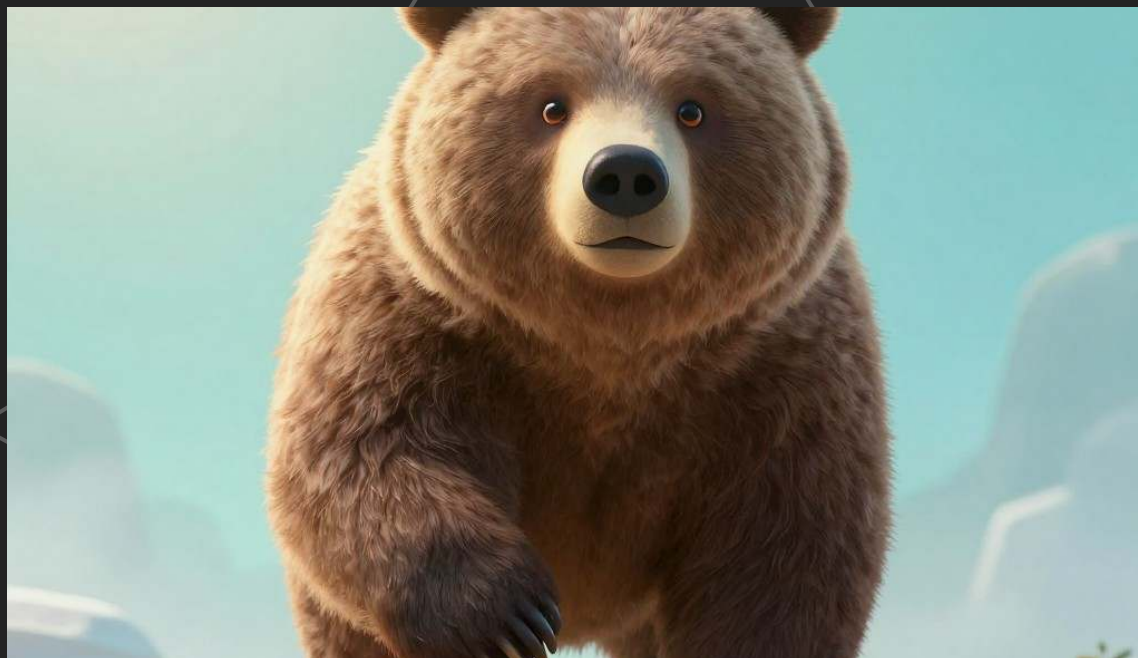
Encyclopaedia Britannica

Портреты животных и фантастических существ

Белка, которая не может усидеть на месте

Прыгающий ритм и короткие быстрые звуки легко превращают белку в музыкальную непоседу. Кажется, она скачет по веткам, оглядывается и снова торопится вперёд. Такая музыка сразу вызывает улыбку и желание следить за каждым её движением.

Медведь шагает тяжело и важно

Низкие, плотные звуки помогают представить большого медведя. Его шаги будто слышны в каждом аккорде: медленно, уверенно, чуть неуклюже. Музыка делает его добрым и сильным, а иногда — немного смешным.

Фея, гном и снежинка

Хрупкие звуки, тихие переливы и лёгкие паузы создают образ волшебного мира. В такой музыке фея кажется невесомой, гном — осторожным, а снежинка — блестящей и почти прозрачной.

Как по мелодии узнать характер героя

01

Если мелодия скачет и повторяет короткие мотивы, герой кажется шустрым, весёлым и немного озорным. Такой образ легко запоминается уже после первого прослушивания.

02

Плавная мелодия с длинными звуками обычно делает персонажа добрым, мягким или задумчивым. Музыка словно идёт рядом спокойно и без спешки.

03

Когда в теме есть резкие повороты, паузы или неожиданные звуки, образ становится более загадочным. Сразу хочется узнать, что же герой задумал дальше.

Портреты в детской музыке

Мишка

Для мишки подходят низкие звуки и тяжёлые шаги. Музыка делает его большим, добрым и немного неуклюжим, как мягкого друга, который идёт неторопливо.

Кошка

Кошачий портрет часто получается мягким и осторожным. Тихие звуки, плавные движения мелодии и внезапные прыжки помогают услышать, как кошка крадётся или внезапно подпрыгивает.

Кукла

Кукла в музыке часто звучит аккуратно и чуть механически, будто она делает маленькие вежливые шаги. Такой образ легко представить по ровному ритму и нежной мелодии.

Клоун

Клоун в музыке любит смешные скачки, неожиданные паузы и весёлые повторы. От такой темы хочется улыбнуться, потому что она звучит очень живо и шутливо.

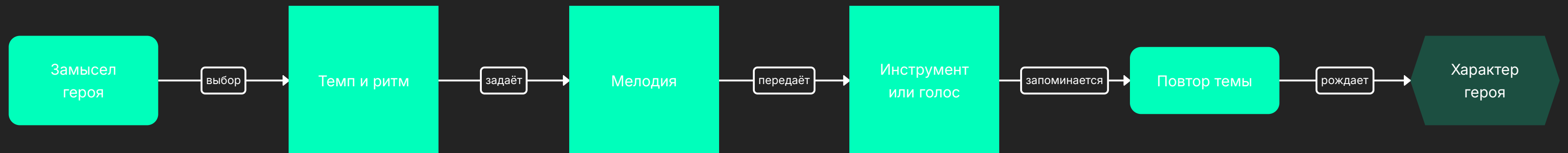

Дождик и ветер

Дождик и ветер легко рисуются звуками, которые шепчут, бегут и переливаются. Музыка передаёт их настроение так, будто за окном уже начинается маленькое приключение.

Как создаётся музыкальный портрет

Порядок работы композитора: от замысла героя к узнаваемой музыкальной теме.

Портрет человека через голос

01

В песне и романсе именно голос первым рассказывает о герое. Высокий, звонкий или мягкий тембр сразу меняет наше впечатление: перед нами может быть весёлый, ласковый, важный или строгий персонаж.

02

Даже одна короткая фраза помогает услышать характер. Если голос звучит тихо и нежно, герой кажется доверчивым; если бодро и чётко — решительным; если протяжно и серьёзно — задумчивым и вдумчивым.

03

Композитор словно выбирает особую краску для каждого человека. Поэтому голос в музыкальном портрете работает как лицо: по нему мы узнаём настроение, возраст чувств и даже манеру говорить.

Интонация — музыкальная улыбка или хмурый взгляд

Когда мелодия будто задаёт вопрос

Интонация может подниматься вверх, словно герой что-то спрашивает и удивлённо оглядывается. Такая мелодия звучит легко и чуть неуверенно, как осторожный шаг. Мы сразу представляем живое лицо, которое вот-вот оживёт новой эмоцией.

Как музыка показывает радость и сердитость

Радостная интонация обычно светлая и певучая, а сердитая — короткая, резкая и колючая. Стоит музыке измениться, и у героя словно меняется взгляд: то он улыбается, то хмурится, то удивляется.

01

В народной песне герой часто говорит простыми словами и поёт так, будто обращается прямо к слушателю. От этого образ получается близким, тёплым и очень живым.

02

Повторы и припевы помогают быстро запомнить характер. Если напев плавный, перед нами мечтательный или добрый человек, а если плясовой — озорной и весёлый.

03

Народная мелодия любит мягкие повороты и ясный ритм. Они делают героя понятным даже без слов: мы слышим его шаг, улыбку и настроение.

04

Иногда песня словно рассказывает маленькую историю о жизни человека. Тогда музыка становится его голосом, а каждый куплет добавляет новую черту к портрету.

Музыкальный портрет в народной песне

Портрет и ритм шага

01

Медленный шаг

Тяжёлые и ровные удары звучат как важная поступь. Такой ритм помогает представить спокойного, серьёзного или очень уверенного героя.

02

Быстрый бег

Частые короткие звуки напоминают торопливые шаги. Перед нами может возникнуть непоседа, спешащий навстречу приключению или забавной шалости.

03

Тихая осторожность

Если ритм звучит почти неслышно и неровно, герой будто крадётся на цыпочках. Мы сразу видим осторожность, тайну или маленькую хитрость.

Сказочные герои звучат по-разному

Храбрый и смешной

Храброму герою подходят фанфары и смелые акценты. А смешного персонажа легко узнать по прыгающему ритму и неожиданным звуковым поворотам.

Волшебный и таинственный

Волшебник или сказочное существо часто получает тихие, загадочные аккорды. Такие звуки будто открывают дверь в ночной лес, где всё мерцает и шепчет.

01

У героя появляется короткая тема, и мы узнаём её почти сразу. Повтор делает образ узнаваемым, как любимую игрушку или знакомую улыбку на перемене.

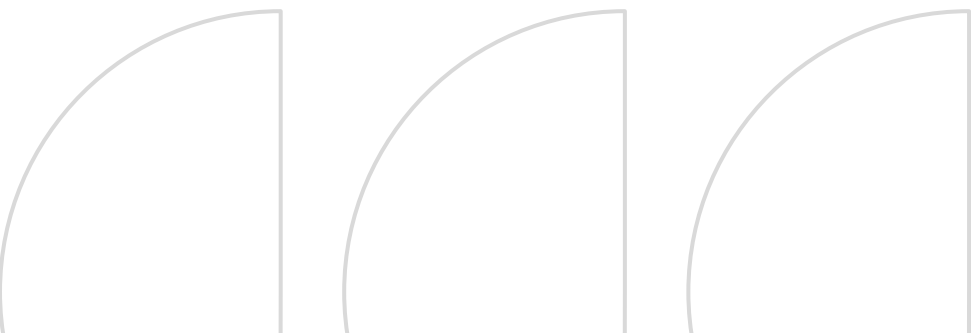
02

Музыкальный портрет меняется вместе с сюжетом, но не теряет свой характер. Поэтому герой остаётся тем же самым, даже если музыка становится тише, громче или быстрее.

03

Слух и воображение работают вместе. Мы не только слышим мелодию, но и как будто видим походку, жесты и настроение персонажа.

Почему музыкальные портреты запоминаются

На что обращать внимание при слушании

01

Сначала послушай темп: музыка может идти спокойно, шагать важно или бежать вприпрыжку. По скорости часто угадывается характер героя.

02

Потом обрати внимание на громкость и тембр. Тихий флейтовый звук и громкая труба создают совсем разные портреты, даже если мелодия одна и та же.

03

Заметь повторяющуюся тему. Если она возвращается снова и снова, значит композитор хочет, чтобы герой легко запомнился с первого раза.

04

И наконец, прислушайся к своим чувствам. Если музыка вызывает улыбку, тревогу, удивление или смех, портрет уже получился очень выразительным.

Музыкальные портреты вокруг нас

Звуковые образы живут в кино, мультфильмах и театре. У каждого героя может быть свой сигнал, и мы узнаём его быстрее, чем он успевает появиться в кадре.

Похожие маленькие портреты встречаются и в рекламе, и в играх. Короткая мелодия работает как музыкальная визитка: услышал — и сразу вспомнил нужного персонажа.

Музыка умеет рисовать характер

Музыкальный портрет делает героя живым без единого слова. Темп, ритм, мелодия, тембр и интонация складываются в звучащий образ, который легко узнать и приятно запомнить.