

Музыка строится из
частей

Узнаем, как мелодия собирается, как
конструктор.

Музыка не случайна

В музыке есть порядок: начало, середина, возвращение и конец. Эти части помогают песне или пьесе звучать понятно, интересно и легко запоминаться.

Самые простые части музыки

Вступление звучит в самом начале. Оно как улыбка перед разговором: знакомит слушателя с настроением и подготавливает ухо к главной музыке.

Основная часть несёт главную мелодию или важную песенную мысль. Именно здесь музыка рассказывает самое главное и запоминается сильнее всего.

Заключение завершает произведение. Оно помогает музыке не оборваться резко, а поставить красивую и спокойную точку.

Повтор помогает запомнить мелодию

Музыкальное эхо

Иногда фраза в песне звучит ещё раз почти так же, как раньше. Слушатель сразу узнаёт её, будто услышал знакомый привет. Два одинаковых музыкальных фрагмента подряд работают как эхо и делают мелодию увереннее и ярче.

Когда слова возвращаются

В детской песне повторяющиеся слова быстро становятся любимыми. Ребёнок слышит их снова и уже может подпевать. Так музыка будто сама помогает памяти: не нужно ловить каждую ноту, достаточно узнать знакомую дорожку.

Одинаково, но не скучно

Повтор нужен не только для красоты, но и для удобства. Если мелодия вернулась, слушателю легче понять, где он находится в музыке. Это как любимая тропинка в парке: знакомая, но всё равно радостная.

Что делает музыку живой

Громкость

Музыка может звучать тихо или громко. Когда звук меняется, слушателю легче почувствовать настроение и заметить, что в произведении происходит что-то новое.

Темп

Быстрая музыка напоминает бег, а медленная — спокойную прогулку. Смена темпа делает произведение подвижным и помогает ему не быть однообразным.

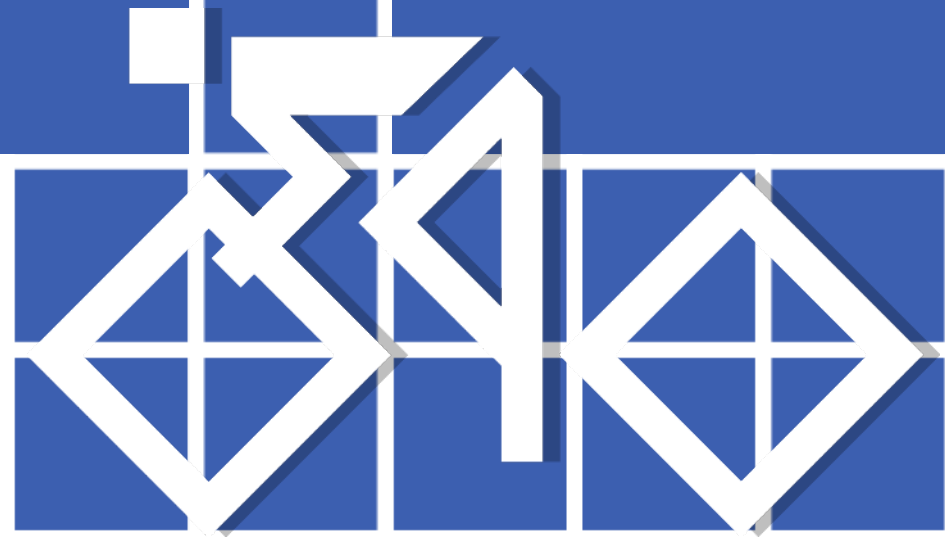
Высота звуков

Высокие и низкие звуки звучат по-разному и создают контраст. Благодаря этому мелодия становится похожей на подъём и спуск, а не на ровную линию.

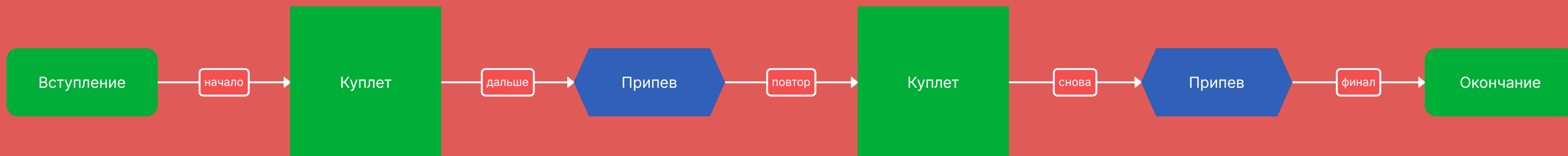
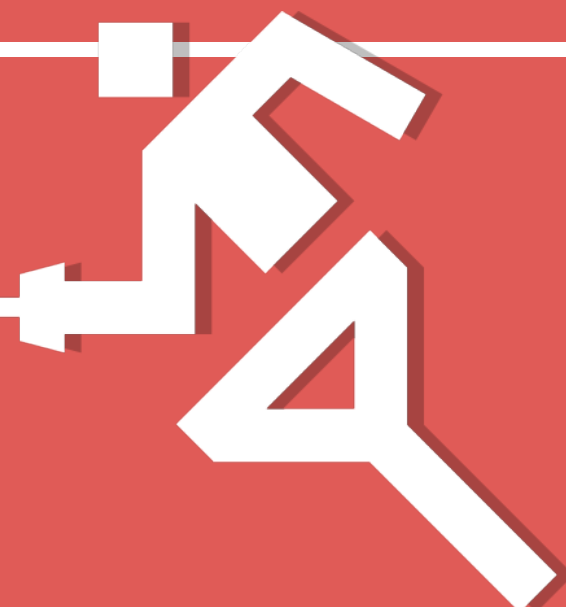
Настроение

Грустная часть может смениться весёлой, а спокойная — бодрой. Такой контраст делает музыку похожей на смену картинок в маленьком мультфильме.

Как строится песня

Последовательность частей песни, в которой куплеты и припев чередуются по знакомой схеме.

Куплет и припев

Куплет приносит новые слова и помогает песенному рассказу двигаться вперёд. В нём чаще всего появляется новая часть истории или новое наблюдение.

Припев повторяется почти без изменений и обычно звучит ярче. Его легко узнать, потому что он возвращается снова и снова, как любимая песенная дорожка.

В детских песнях припев нередко хочется подпевать сразу. Он запоминается быстрее куплета и становится самой весёлой частью всей песни.

Тема — главная музыкальная мысль

Одна мелодия, которую узнают

Тема — это главная мелодия произведения. Она словно имя музыки: услышав его, слушатель сразу понимает, о какой мысли идёт речь.

Тема может меняться

Тема может звучать тише или громче, в другом инструменте и даже с небольшими изменениями. Но её характер всё равно остаётся узнаваемым.

Вопрос и ответ в музыке

Первая фраза иногда звучит не до конца, будто она что-то спрашивает. После неё хочется услышать продолжение и понять, чем всё закончится.

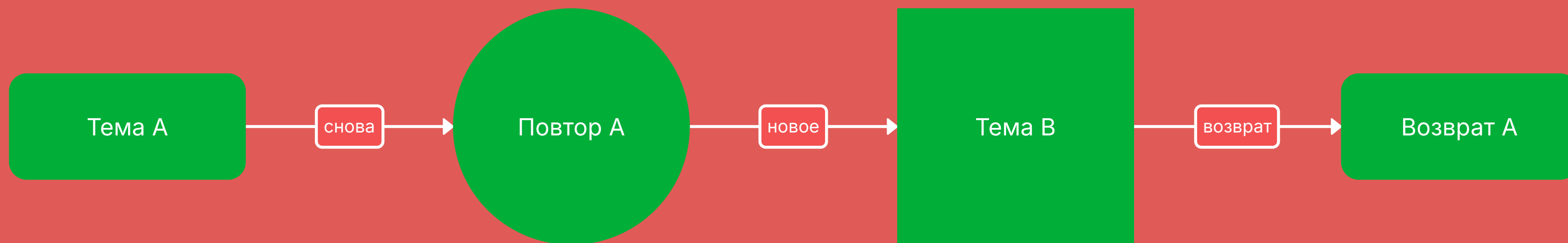
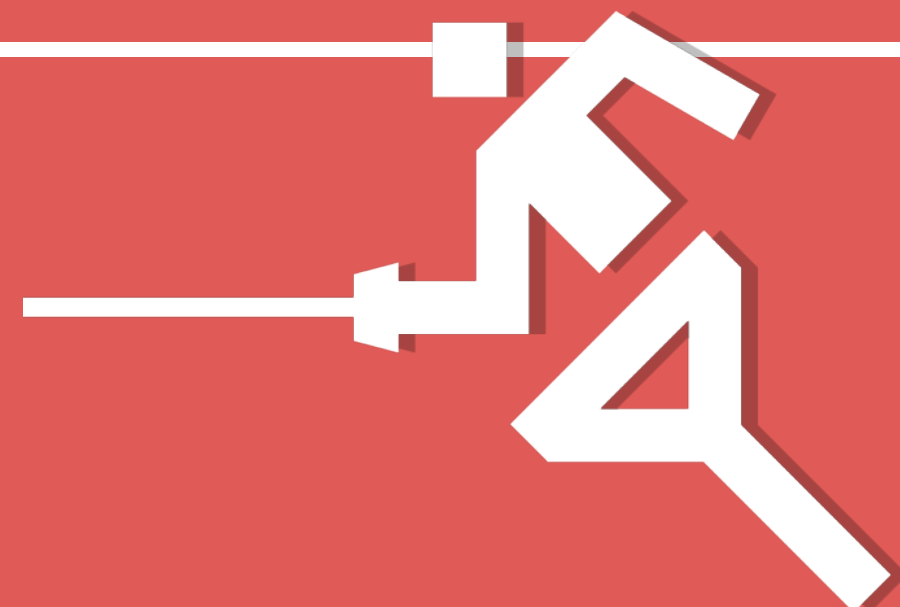
Ответная фраза завершает мысль. Она делает музыку спокойнее и помогает слушателю почувствовать, что разговор в звуках получил продолжение.

Вопрос и ответ удобно слушать парами. Тогда музыка напоминает беседу, где одна фраза зовёт за собой следующую.

Такой приём помогает произведению звучать живо и понятно. Даже без слов мы слышим, как музыка будто разговаривает сама с собой.

Как устроена пьеса с возвращением темы

Пьеса может строиться так: знакомая тема появляется, меняется и возвращается снова.

Часть А и часть В

Сначала звучит А

Первая часть знакомит слушателя с мелодией и настроением. Она кажется самой узнаваемой, как привет от музыки, который помогает быстро понять, о чём пойдёт речь.

Потом приходит В

Вторая часть приносит новые интонации, ритм или характер. Музыка словно поворачивает в другую сторону и показывает, что в ней есть не только знакомое, но и неожиданное.

Сравнение частей

Когда А и В звучат рядом, легче услышать разницу между ними. Одна часть запоминается как опора, другая добавляет свежесть и не даёт музыке скучать.

Возврат к А

В конце знакомая часть возвращается и собирает форму в целое. Слушателю становится спокойно: музыка как будто снова нашла дорогу домой.

Мотив и рефрен

Маленькая мысль, из которой вырастает мелодия

Мотив похож на короткую музыкальную искру: он совсем небольшой, но его сразу можно узнать. Композитор может повторить его, чуть изменить и постепенно превратить в целую мелодию. Иногда именно с такого кусочка начинается вся песня.

Фраза, которая возвращается снова и снова

Рефрен ведёт себя как дружелюбный гость: он приходит несколько раз и каждый раз узнаётся с первых нот. Благодаря этому музыка становится устойчивой и понятной. В детской песне рефрен часто хочется напевать вместе с исполнителем.

Даже небольшое изменение ритма или тембра делает знакомую мелодию новой, как будто она надела другой костюм.

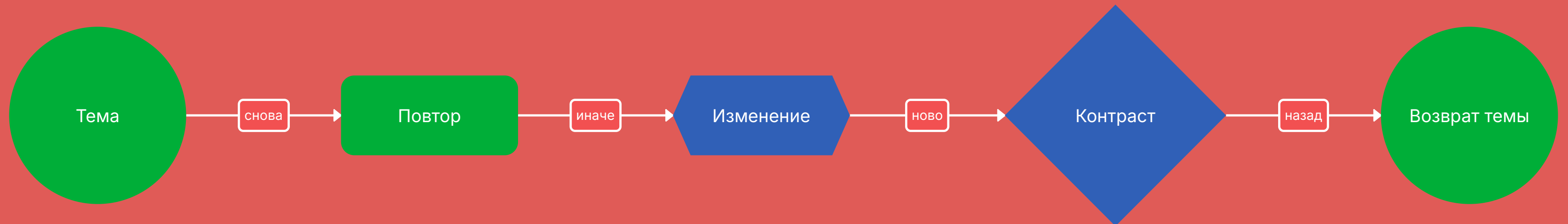
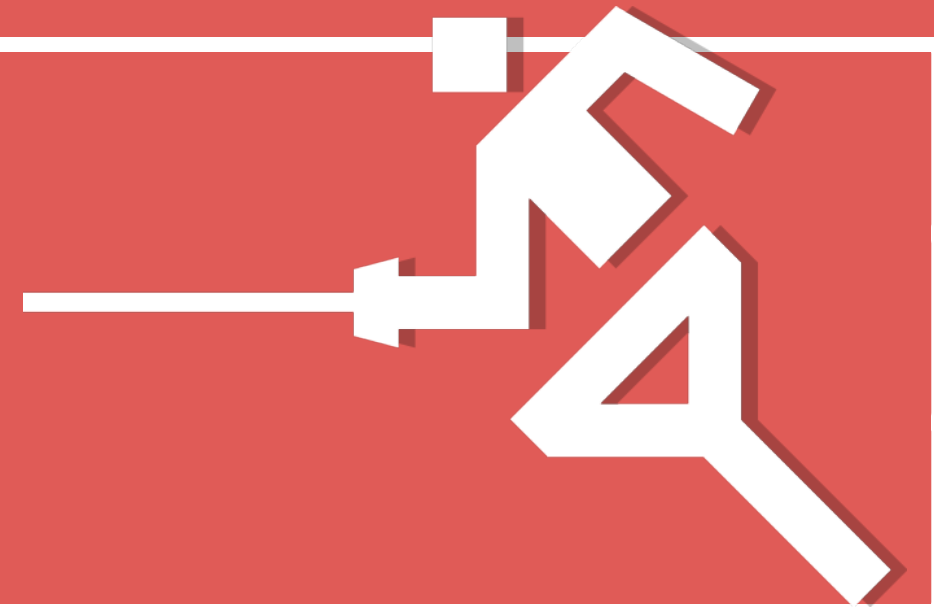
2

изменения уже
показывают, что тема
может звучать по-
разному и оставаться
узнаваемой.

Учебный пример по теме урока

Как музыка развивается внутри формы

Последовательность показывает, как одна музыкальная мысль проходит через повтор, изменение, контраст и возвращение.

Трёхчастная форма

Часть А

Музыка начинает с основной темы, чтобы слушатель сразу её запомнил. Эта часть звучит ясно и уверенно, как знакомый путь к любимому месту.

Часть В

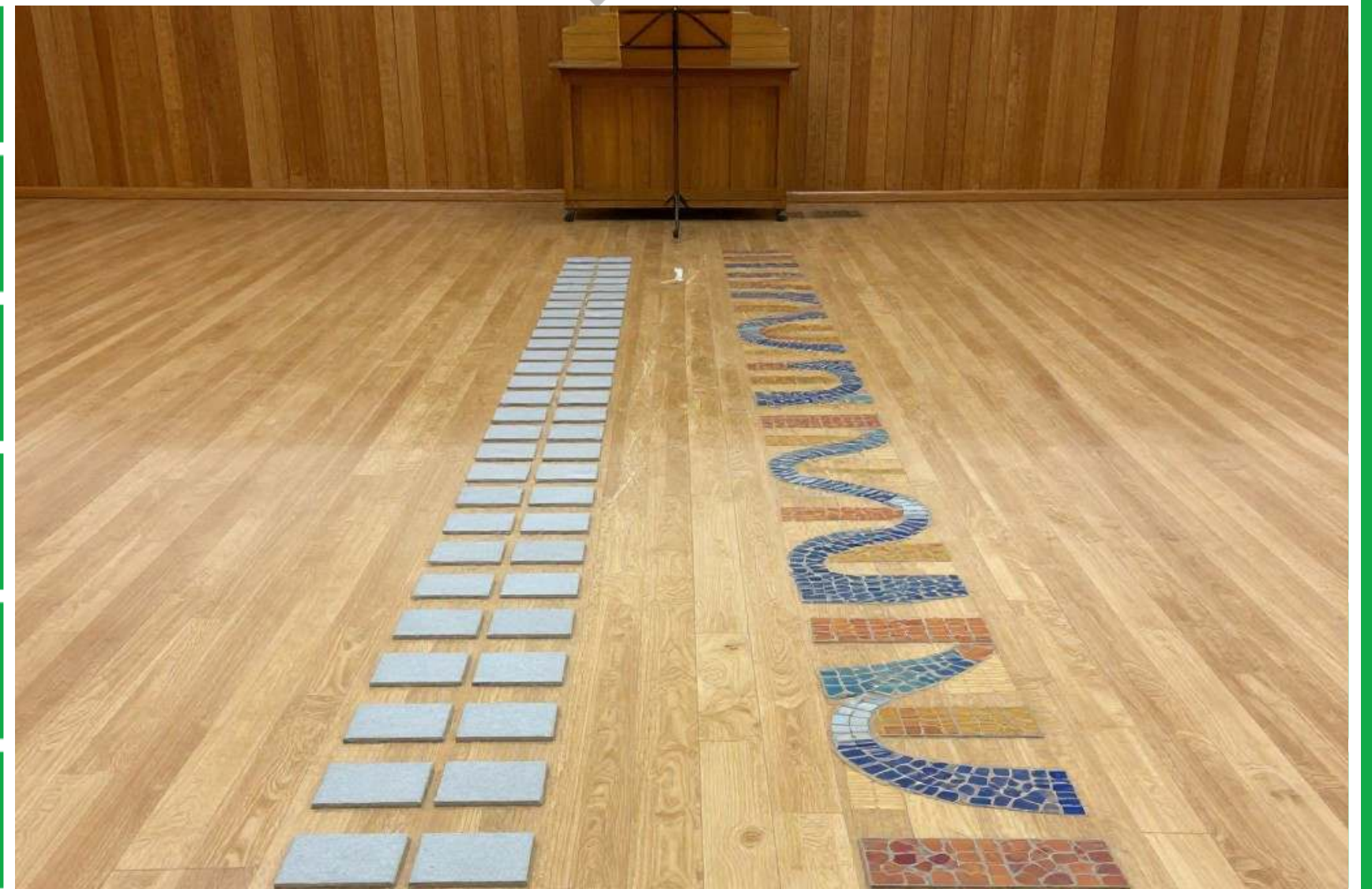
Затем появляется новая часть с другим характером. Она приносит движение, свежий ритм или более яркое настроение, чтобы музыка не стояла на месте.

Возвращение А

В финале первая тема возвращается и собирает пьесу в единое целое. Слушатель узнаёт старое знакомое и радуется, будто снова встретил друга.

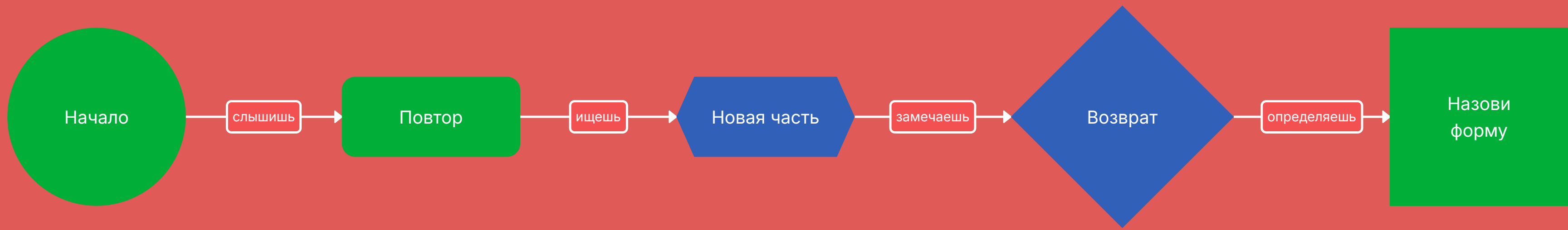
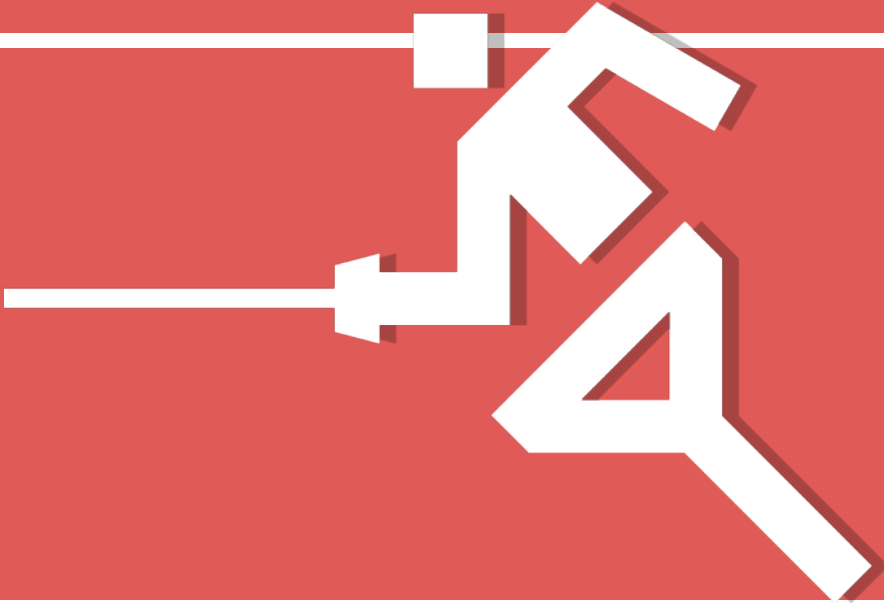
Форма в танце и марше

- В танце и марше форма помогает музыке держать ровный шаг. Повтор делает движения понятными, а знакомые части помогают легко попадать в ритм и не сбиваться.
- Контраст добавляет бодрость и живость: музыка меняет силу звучания, словно танец делает новый поворот. Поэтому шаги, хлопки и музыка будто идут рядом, как хорошие товарищи.

Как услышать форму в музыке

Алгоритм слушания помогает заметить части произведения по очереди и назвать форму без спешки.

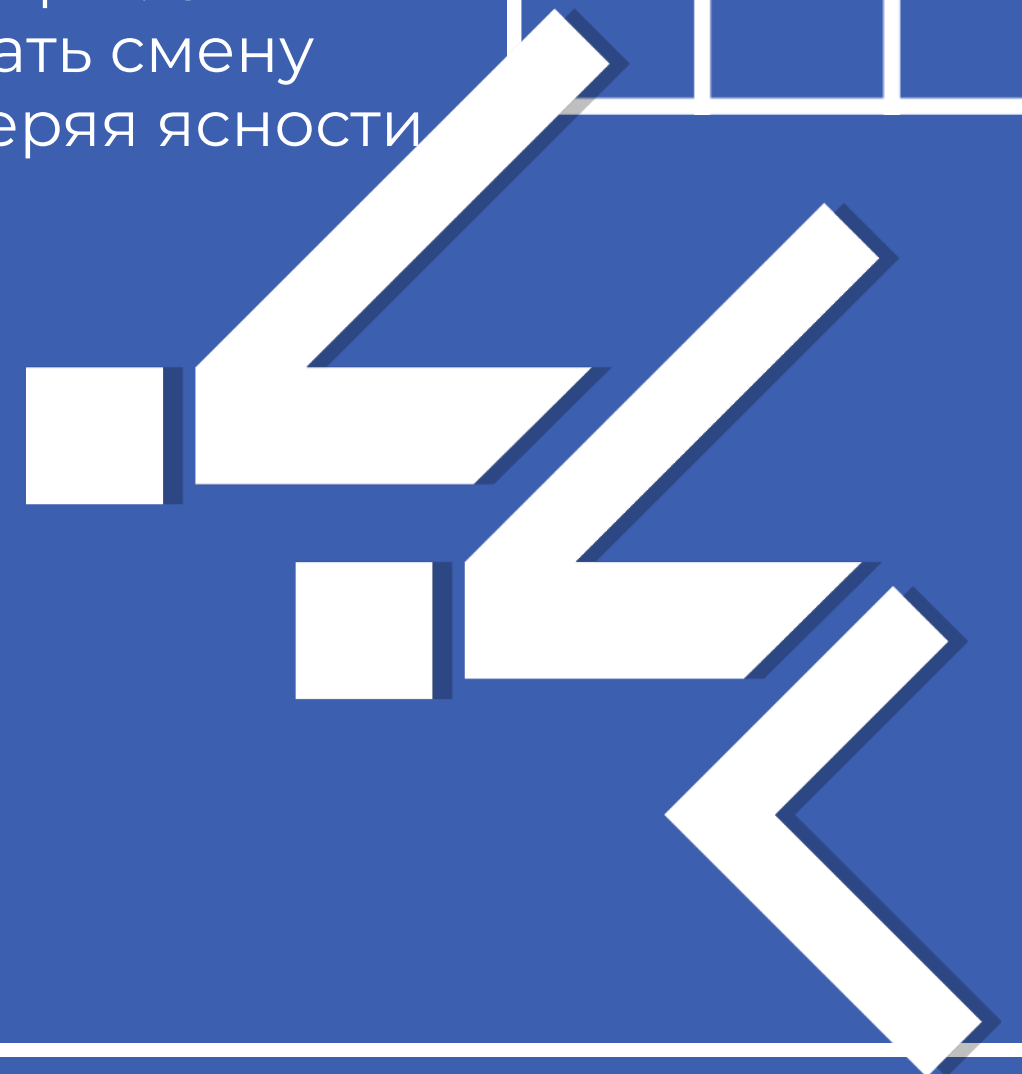

Композитор выбирает форму не случайно

Для песни часто выбирают куплетно-припевную форму, потому что припев легко запоминается, а куплеты помогают рассказать историю шаг за шагом.

Для пьесы подойдут двухчастная, трёхчастная форма или вариации: они позволяют показать смену настроений, не теряя ясности и порядка.

Форма помогает слушателю не потеряться в музыке. Когда части связаны между собой, произведение звучит понятно, интересно и словно приглашает дослушать до конца.

Что помогает запомнить форму

Повтор — как добрый помощник

Когда музыкальная фраза возвращается почти без изменений, её легко узнать и подпеть. Повтор работает как дорожный указатель: он показывает, куда музыка движется дальше. Чем чаще знакомый фрагмент появляется, тем быстрее он остаётся в памяти.

Контраст делает блоки заметными

Если одна часть тихая, а другая громкая, разница слышна сразу. Контраст помогает разделить музыку на кусочки, как цветные кубики в игре. Благодаря этому слушатель лучше замечает, где начинается новая часть и чем она отличается от прежней.

Возвращение темы собирает всё вместе

Когда знакомая тема возвращается, музыка кажется законченной и дружелюбной. Слушатель вспоминает уже услышанное и легче удерживает форму в голове. Это похоже на встречу с любимой игрушкой после короткой прогулки.

Музыкальная форма соединяет порядок и интерес

Музыкальная форма помогает услышать, как части складываются в целую историю. Повтор, контраст и возвращение темы делают музыку понятной, живой и такой, которую хочется слушать ещё раз.

