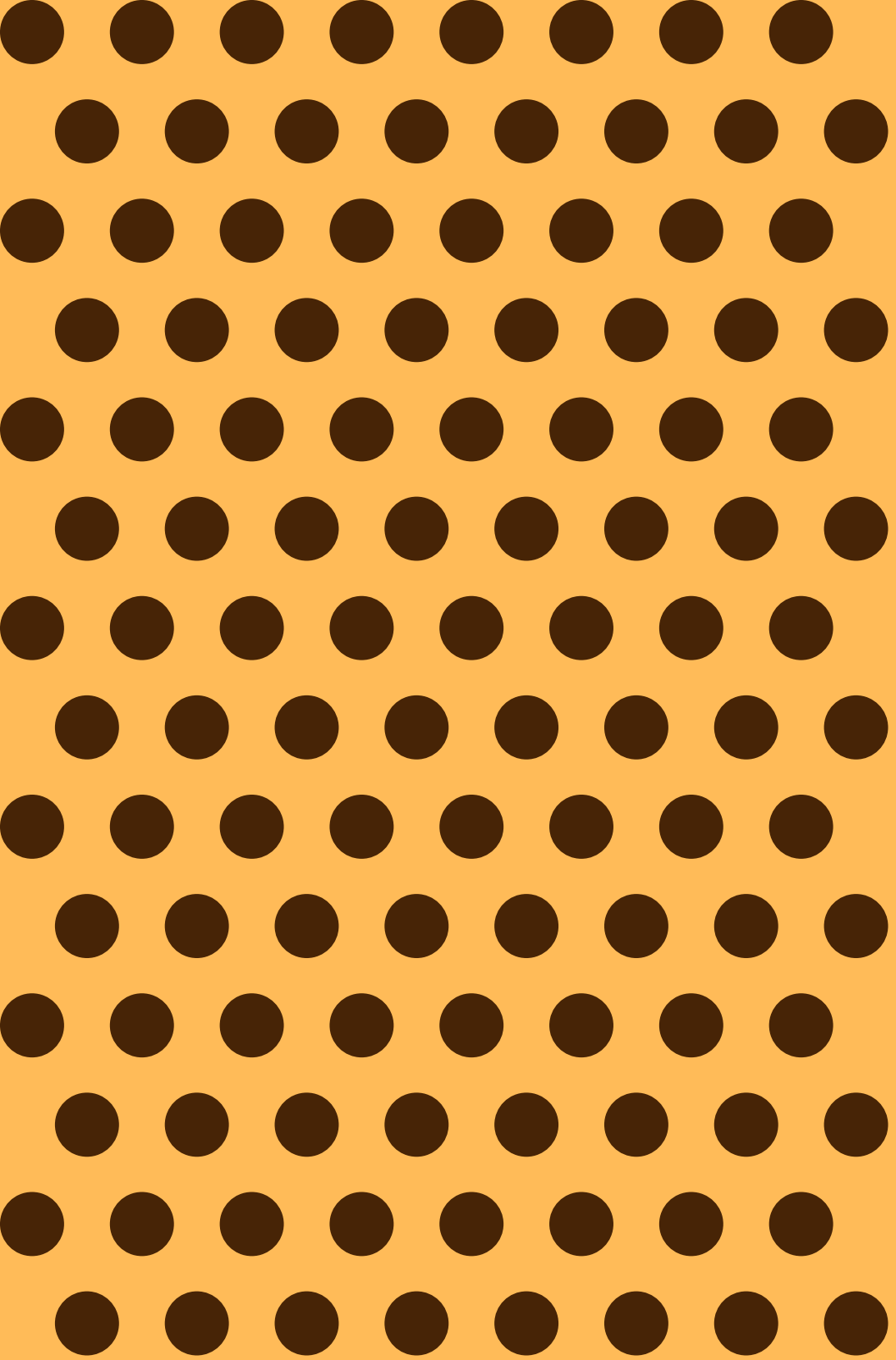
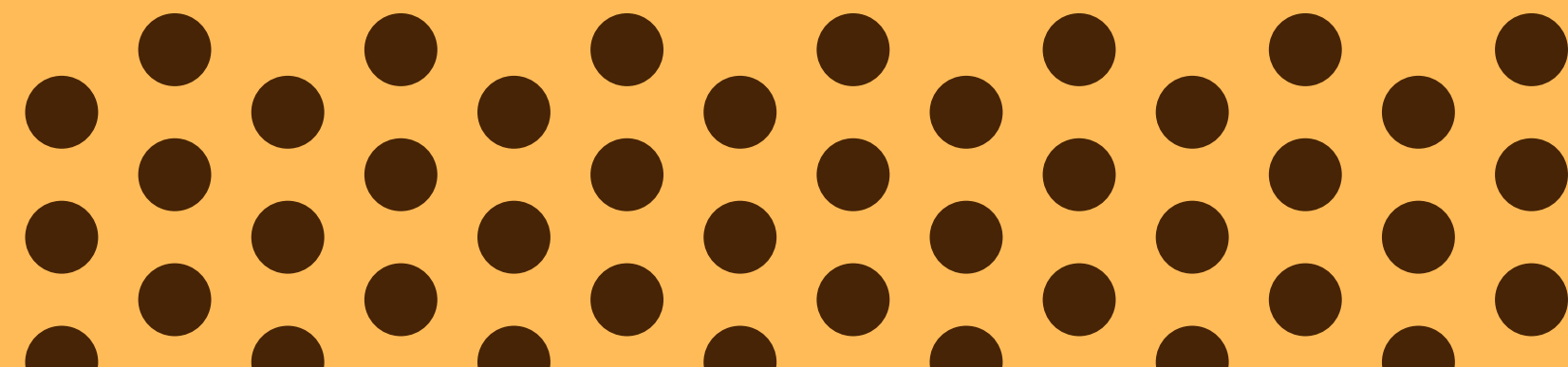

Что я знаю о симфонии?

Большая музыка, которую рассказывает оркестр, без слов.

Как появилась симфония

Слово «симфония» значит «созвучие». Жанр вырос в XVIII веке, когда оркестры стали больше и звучали ярче. Его прославили Гайдн, Моцарт и Бетховен.

Из чего рождается симфония

2. Несколько частей

Произведение делится на части. Каждая звучит по-своему: быстрее, медленнее, тише или громче. Так музыка не надоедает.

4. Яркий финал

В конце музыка обычно собирается в сильное завершение. Оно помогает почувствовать, что история симфонии дошла до конца.

1. Оркестр

Симфония пишется для большого оркестра, а не для одного инструмента. Поэтому в ней сразу слышно много разных голосов и красок.

3. Развитие

Композитор берёт тему и начинает её менять. Мелодия становится новой, но остаётся узнаваемой, словно герой, который отправился в путь.

Как звучит большой оркестр

Струнные ведут музыку

Скрипки и виолончели часто начинают разговор в симфонии. Они могут петь плавно, а потом вдруг зазвучать смелее. Именно струнные нередко создают главное движение и помогают слушателю следить за развитием мелодии.

Духовые и ударные добавляют краски

Флейты, кларнеты, трубы, валторны и барабаны словно раскрашивают музыку. Одни инструменты делают её светлой, другие — торжественной и сильной. Вместе они создают тот самый большой оркестровый звук, который хочется слушать дальше.

Четыре части симфонии

.1

Первая часть обычно открывает симфонию. Она звучит бодро, торжественно и сразу знакомит слушателя с главной музыкальной мыслью.

.2

Вторая часть чаще всего медленнее. В ней музыка становится певучей, спокойной и как будто даёт немного отдохнуть после первого движения.

.3

Третья часть нередко напоминает танец. В ней слышны ритм, лёгкость и живое движение, поэтому хочется мысленно шагать в такт.

.4

Четвёртая часть обычно самая яркая. Она собирает силы всей симфонии и завершает её громко, уверенно и запоминающеся.

Как композитор строит музыку

.1

Сначала композитор придумывает главную тему — короткую музыкальную мысль, которую легко узнать. Она становится основой всей симфонии.

.2

Потом тему повторяют, меняют и развивают: делают тише или громче, выше или ниже, быстрее или медленнее. Так она не теряет интереса.

.3

Из одной мелодии вырастает большое произведение. Музыка словно идёт по дорожке с поворотами, сюрпризами и новыми остановками.

Йозеф Гайдн — «папа симфонии»

- Йозеф Гайдн написал больше 100 симфоний и помог этому жанру стать очень важным в классической музыке. Его произведения понятны, живы и часто умеют неожиданно удивить слушателя.

- Гайдн умел строить музыку так, чтобы она звучала ясно и интересно от начала до конца. Поэтому его называют одним из главных мастеров симфонии.

Моцарт и красивое звучание

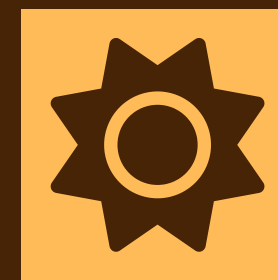
Лёгкость

Музыка Моцарта звучит свободно и непринуждённо, словно она улыбается. В его симфониях нет тяжести — есть свет и движение.

Красивые мелодии

Композитор писал мелодии, которые легко запомнить. Они звучат чисто и ясно, как аккуратная музыкальная фраза.

Радость и свет

Во многих симфониях Моцарта слышны хорошее настроение и ощущение солнечного дня. Музыка будто приглашает слушателя в добрый праздник.

Игра голосов

Разные инструменты у Моцарта словно переговариваются между собой. Из-за этого симфония звучит живо, как весёлая беседа в оркестре.

Бетховен и сильные чувства

.1

Людвиг ван Бетховен сделал симфонию смелее и драматичнее. В его музыке слышны борьба, напряжение и радость победы.

.2

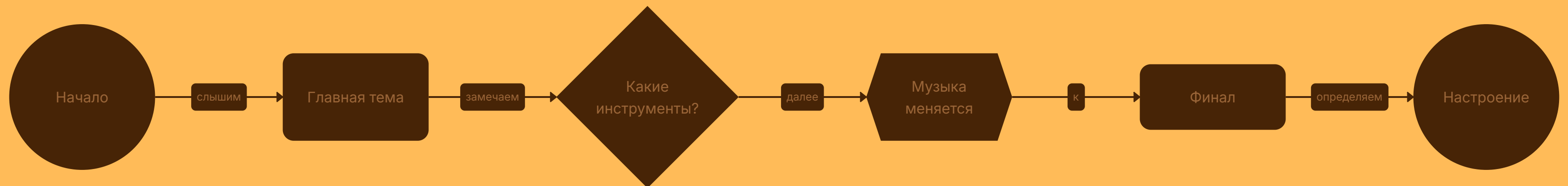
Он умел превращать простую тему в большое музыкальное событие. Поэтому его симфонии звучат очень мощно и захватывающе.

.3

Особенно знаменита Девятая симфония. Она воспринимается как большой праздник, в котором музыка поднимает настроение и объединяет людей.

Как слушать симфонию по частям

Слушаем симфонию шаг за шагом: от первой темы к финальному настроению.

Какие инструменты слышны чаще всего

Скрипки ведут мелодию

Скрипки часто начинают и ведут главную мелодию. Их звук бывает и нежным, и звонким, поэтому именно они помогают слушателю сразу узнать настроение симфонии.

Виолончели добавляют глубину

Виолончели звучат ниже скрипок и делают музыку более тёплой и полной. Их голос словно поддерживает всю оркестровую историю, как прочный фундамент большого дома.

Флейты и кларнеты рисуют краски

Деревянные духовые инструменты придают музыке лёгкость, блеск и неожиданные оттенки. Флейта может звучать как птичка, а кларнет — мягко и чуть загадочно.

Трубы и валторны звучат ярко

Медные духовые инструменты особенно хорошо слышны в торжественных местах. Трубы и валторны добавляют силу, блеск и ощущение праздника, будто музыка расправляет плечи.

Ударные создают сильный акцент

Барабаны и другие ударные инструменты помогают сделать важный момент заметным. Они усиливают напряжение, подчёркивают ритм и делают финал особенно громким и запоминающимся.

Настроение симфонии меняется

- Симфония не звучит одинаково от начала до конца. Композитор делает музыку то тихой и спокойной, то громкой и смелой, чтобы слушателю было интересно следить за её движением.

- Меняются темп, высота звуков и сила звучания. Поэтому одна часть может казаться загадочной, а другая — праздничной, словно музыка умеет менять выражение лица.

Как симфония нужна сегодня

Концертный зал

Симфонии и сегодня звучат на больших концертах. Там их слушают внимательно, как важный музыкальный рассказ, где каждый инструмент говорит своим голосом.

Праздник и сцена

На торжественных событиях симфония помогает создать особую атмосферу. Она звучит торжественно, красиво и напоминает, что классическая музыка остаётся живой и нужной.

Музыкальная школа

На уроках симфонию изучают и слушают по частям. Так ребята учатся различать инструменты, темп и настроение, а музыка становится понятнее.

Симфония и другие жанры

.1

Симфония обычно длиннее песни и не строится на одном коротком припеве. Она развивается постепенно, поэтому слушателю нужно немного терпения и внимания.

.2

Марш чаще идёт ровным шагом и сразу задаёт чёткий ритм. У симфонии больше оттенков: она может менять характер, как погода за окном.

.3

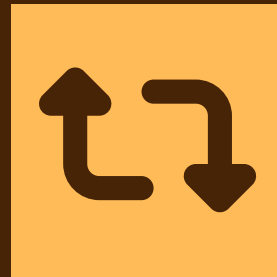
Её удобно сравнить с книгой из нескольких глав. В каждой части происходит что-то своё, а вместе они складываются в одно большое музыкальное путешествие.

Почему симфонию интересно слушать

Можно ловить тему

Слушатель начинает узнавать главную мелодию и замечать, как она возвращается снова и снова. Это похоже на поиск знакомого друга в большом музыкальном городе.

Повторы не бывают скучными

Композитор не просто повторяет мелодию, а меняет её. Она может стать громче, тише, выше или ниже, и каждый раз звучит немного по-новому.

Музыка умеет удивлять

В симфонии бывают неожиданные паузы, резкие акценты и смешные музыкальные сюрпризы. Из-за этого слушать её очень интересно, почти как разгадывать загадку.

Каждое прослушивание открывает новое

Если слушать симфонию ещё раз, можно заметить новые инструменты и детали. Музыка словно прячет маленькие секреты для внимательных слушателей.

Симфония как музыкальный рассказ

.1

Начало и развитие

Симфония начинается как история в книге: сначала появляется главная мысль, а потом она растёт и меняется. Музыкальные темы словно знакомятся с нами по очереди.

.2

Финал и впечатление

Потом музыка приходит к завершению, и всё становится яснее. Финал собирает вместе все впечатления, будто сказка заканчивается ярким и запоминающимся последним словом.

Что помогает запомнить симфонию

.1

Яркая главная тема сразу цепляет слух. Если мелодия легко узнаётся, симфония запоминается лучше и остаётся в памяти надолго.

.2

Громкий финал тоже помогает. Он собирает силы всей музыки вместе, как будто оркестр говорит самое главное в самый последний момент.

.3

Ещё запоминаются необычные звуки и ответы инструментов друг другу. Когда музыка спорит, шутит или удивляет, она становится по-настоящему живой.

.1

Симфония — большое произведение для оркестра, обычно из нескольких частей. Она звучит как длинный музыкальный рассказ, а не как короткая мелодия.

.2

Оркестр — это много музыкантов, которые играют вместе. Каждый инструмент приносит свой голос, и из них получается богатое общее звучание.

.3

Тема — главная мелодия произведения. Её можно узнать по особому характеру, и она часто возвращается в разных местах симфонии.

.4

Дирижёр — человек, который помогает оркестру играть дружно и точно. Он показывает, когда начинать, когда тише играть и когда звучать громче.

Мой маленький словарь

Что удивляет в симфонии

Музыка, которая длится долго

Некоторые симфонии продолжаются больше 30 минут, а иногда и дольше. За это время музыка успевает меняться много раз, будто перед нами разворачивается целая сказочная дорога. Слушатель не замечает времени, если следит за темой и инструментами.

Знаменитые симфонии Бетховена

У Людвиг ван Бетховена есть симфонии, которые знают во всём мире. Их часто исполняют в концертных залах, а ноты бережно хранятся как важная часть музыкальной истории. Эти произведения помогают почувствовать силу и смелость симфонии.

Симфония открывает большой мир музыки

Теперь я знаю, что симфония — это большая история для оркестра, где инструменты разговаривают звуками, а музыка меняется, удивляет и запоминается.