

Составляем композицию в музыке: как рождается песня

Узнаем, как звуки складываются в красивую песню.

Музыка вокруг нас каждый день

Мы слышим музыку дома, в школе и в мультфильмах. Она бывает весёлой, спокойной, торжественной и сказочной. Даже тишина и паузы помогают ей звучать выразительно и запоминаться.

Что такое музыкальная композиция

1

Музыкальная композиция — это произведение, в котором звуки расположены не случайно, а по понятному порядку. Благодаря этому музыку удобно слушать и узнавать.

2

У композиции обычно есть начало, середина и конец. Иногда она совсем короткая, как маленькая песенка, а иногда превращается в целую музыкальную историю.

3

Все части композиции связаны одной музыкальной мыслью. Поэтому даже разные звуки вместе создают единое целое, а не просто набор красивых мелодий.

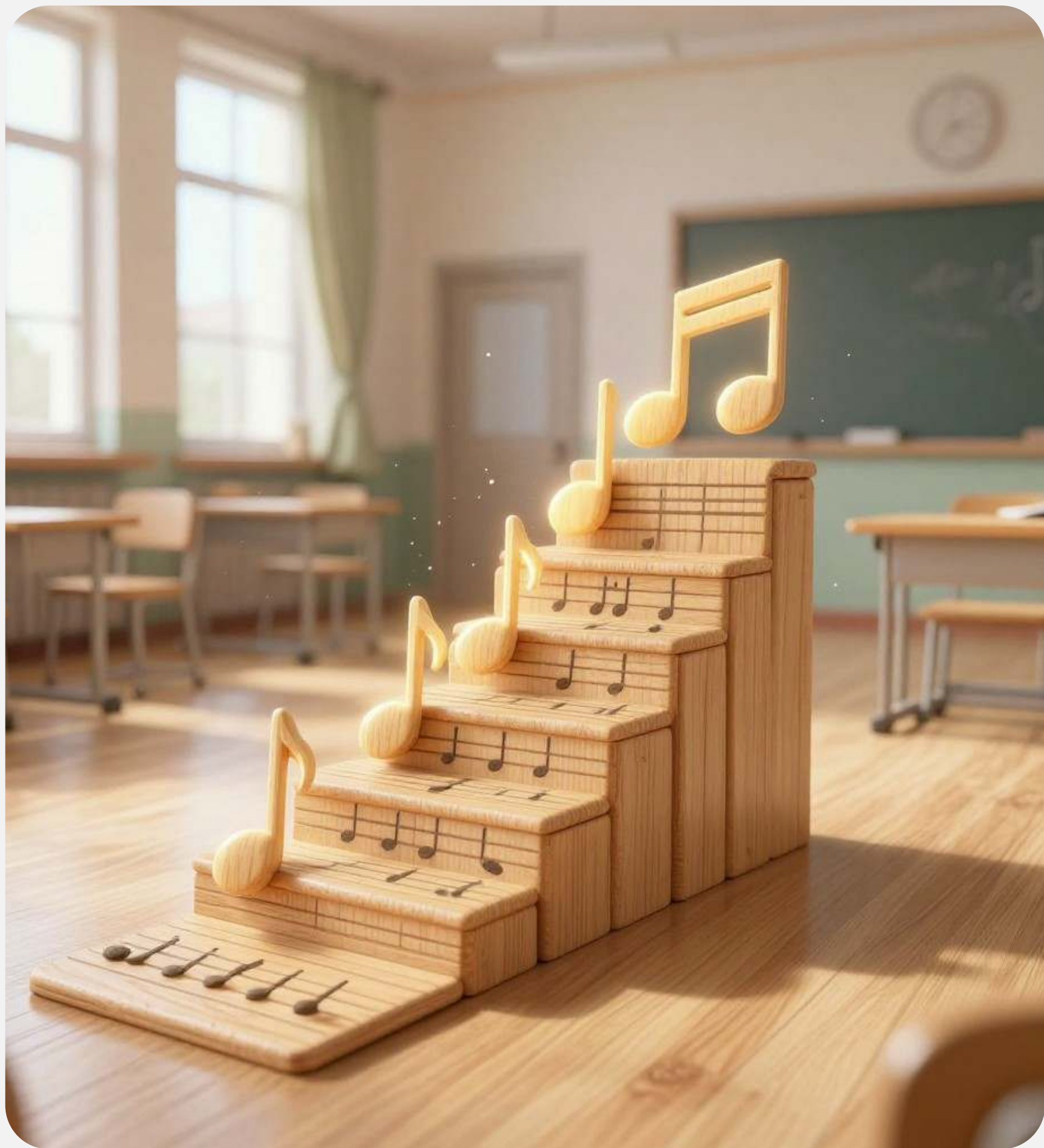
Мелодия как главная дорожка песни

Мелодия — это звуки, которые можно напеть или насвистеть. Она движется вверх и вниз, словно лесенка, и поэтому часто легко запоминается.

В детских песнях мелодия обычно повторяется, чтобы её было проще выучить. Остальные части помогают ей звучать ярче, но именно мелодию мы чаще всего узнаём первыми.

Ритм: музыкальный шаг и сердцебиение

Движение музыки

Ритм помогает музыке двигаться вперёд. Он делает звучание собранным, как уверенные шаги или весёлые прыжки в игре.

Можно отбивать руками

Ритм легко почувствовать, если хлопать в ладоши или простукивать его. Так музыка становится понятнее и ближе каждому ребёнку.

Поддержка на инструментах

На ударных инструментах ритм слышен особенно ясно. Барабан, бубен и маракасы помогают удерживать ровный музыкальный шаг.

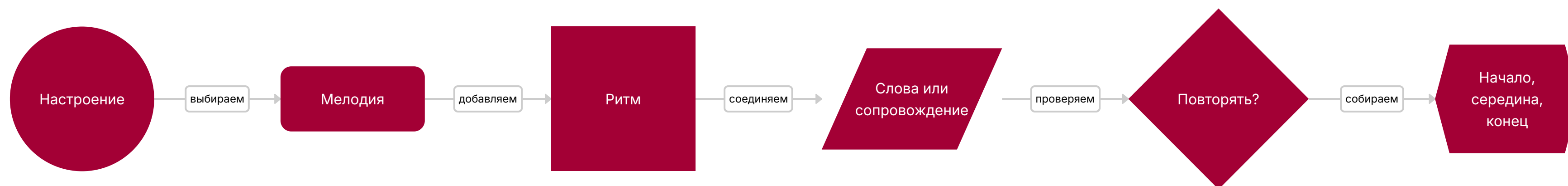

Повторяемый рисунок

Когда ритм повторяется, песня быстрее запоминается. Знакомый ритмический рисунок сразу подсказывает, что музыка звучит «по-своему».

От настроения к готовой песне

Порядок создания простой композиции: от замысла до завершения.

Темп: быстро, умеренно или медленно

1

Быстрый темп делает музыку живой и подвижной. Он подходит для пляски, бега, игр и песен, от которых хочется улыбаться и подпрыгивать.

2

Медленный темп создаёт спокойное, мягкое звучание. Его часто выбирают для колыбельных, тихих мелодий и песен о природе, где важно слушать внимательно.

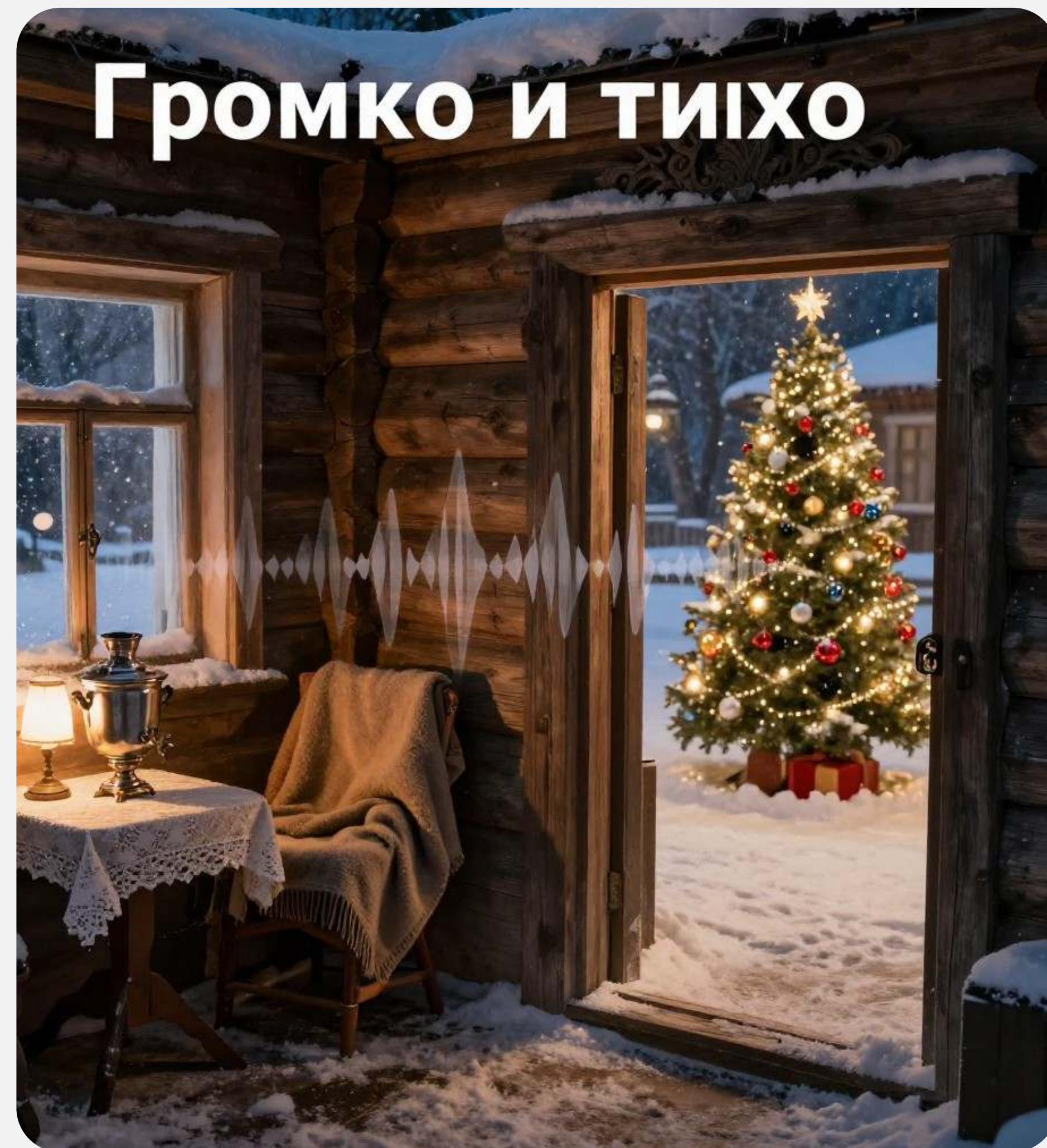
3

Умеренный темп звучит ровно и удобно. Он помогает держать спокойный музыкальный шаг, поэтому песню легко петь и не торопиться.

Громко и тихо: сила звучания

■ Тихая музыка звучит нежно, спокойно и немного таинственно. Она подходит для ласковых мелодий, колыбельных и тех моментов, когда хочется слушать очень внимательно.

■ Громкое звучание помогает музыке стать праздничной и торжественной. Если громкость меняется, композиция становится интереснее: будто музыка умеет говорить шёпотом и голосом.

Музыкальные инструменты в композиции

Ударные

Ударные инструменты помогают удерживать ритм. Барабан, бубен и маракасы делают музыку чёткой, собранной и очень подвижной.

Струнные

Струнные инструменты звучат мягко и протяжно. Они словно поют, поэтому часто помогают мелодии стать тёплой и плавной.

Духовые

Духовые инструменты звучат звонко и торжественно. Их голос особенно хорошо подходит для праздничной и маршевой музыки.

Металлофон

Металлофон часто используют в школьной музыке. Его звуки ясные и светлые, поэтому мелодия слышится особенно отчётливо.

Вместе в одной песне

Когда инструменты звучат вместе, каждый добавляет свой голос. Так музыка становится ярче, богаче и интереснее для слушателя.

Как песня строится из частей

Потом — припев

Припев повторяется почти без изменений. Он самый узнаваемый, поэтому его легко подхватывают все слушатели.

Сначала — куплет

В куплете звучит основная мысль песни, а слова могут меняться. Именно здесь рассказывается история или передаётся настроение.

Вместе — запоминающаяся форма

Когда куплет и припев чередуются, песня становится понятной, ритмичной и легко запоминается даже после первого прослушивания.

Пауза тоже часть музыки

Музыка умеет дышать

Пианино замолчало на мгновение, и в классе стало очень тихо. Эта короткая пауза помогла ребятам услышать, где закончилась одна музыкальная фраза и вот-вот начнётся другая, словно музыка сделала вдох перед новым шагом.

Тишина, которая помогает слышать

Во время песни певец ненадолго остановился, чтобы взять дыхание, и мелодия не потерялась. Пауза словно поставила маленький знак, который отделил одну часть от другой и сделал ритм более понятным и выразительным для слушателей.

Настроение музыки

1

Радостное настроение рожают светлая мелодия, подвижный темп и звонкие инструменты. Такая музыка словно улыбается слушателю и зовёт прыгать, хлопать и двигаться вместе с ней.

3

Шутливую или игривую музыку легко узнать по коротким звукам, неожиданным паузам и лёгкому ритму. Она будто подмигивает и приглашает придумать забавные движения или историю.

2

Спокойное звучание чаще строится на плавной мелодии и мягкой динамике. Оно помогает представить вечер, сон или тихую прогулку, когда хочется слушать внимательно и без спешки.

4

Если изменить темп или громкость, знакомая мелодия может стать совсем другой. Та же песня способна звучать то нежно и ласково, то торжественно и ярко.

Как слушать и узнавать музыкальную форму

Последовательность звучания помогает понять, как устроена композиция и где меняется её настроение.

Народная песня и авторская песня

■ Народная песня живёт долго, потому что её передают друг другу многие люди. Она может немного меняться, но сохраняет простую мелодию, понятные слова и близкое каждому настроение.

■ Авторская песня имеет конкретных создателей — композитора и поэта. В ней заметнее индивидуальный стиль: особые обороты мелодии, любимый ритм и выразительные приёмы, которые отличают её от других песен.

Музыка и движения

Чёткий шаг

Марш помогает шагать ровно и уверенно, потому что его ритм ясно слышен. Под такую музыку легко идти строем, считать шаги и держать дружный темп всей группой.

Хлопки в ладоши

Хлопки помогают почувствовать ритм и запомнить повторяющийся рисунок песни. Они делают слушание активным, а ещё превращают обычное прослушивание в весёлую игру с музыкой.

Кружение и плавность

Под плавную мелодию хочется мягко поворачиваться, кружиться и делать спокойные движения руками. Такая музыка словно рисует в воздухе плавные линии и не торопится никуда.

Притопы и отбивание ритма

Когда музыка звучит бодро, можно притопывать ногой или отбивать ритм на простых инструментах. Так тело помогает услышать музыку ещё точнее и почувствовать её живой характер.

Как составить маленькую музыкальную композицию

1. Выбираем тему

Сначала придумываем, о чём будет музыка: про дождь, солнце, игру или прогулку. Тема подсказывает настроение и помогает не потеряться среди звуков.

2. Находим короткую мелодию

Затем берём несколько простых звуков и складываем их в мелодию. Она должна легко запоминаться и удобно звучать для голоса или инструмента.

3. Добавляем ритм и повтор

После этого подбираем ритм и повторяем важную часть, чтобы песня стала узнаваемой. Повтор помогает слушателю быстрее запомнить музыку.

4. Завершаем финалом

В конце выбираем последний звук или короткое повторение, которое звучит как точка в конце предложения. Так композиция получает аккуратное завершение.

Слушаем музыку как настоящие исследователи

■ Слушая музыку внимательно, можно заметить, где мелодия возвращается снова, где появляется пауза и где звучание меняется. Такие наблюдения словно подсказки, по которым легко узнать форму произведения.

■ Ещё полезно прислушаться, какой инструмент ведёт мелодию, а какой поддерживает её тихим фоном. Если начало и конец похожи, композиция кажется завершённой и очень аккуратной.

Музыкальные ошибки, которые мешают композиции

1

Если в песне слишком много одинаковых звуков, она быстро становится однообразной и утомляет слушателя. Музыка нуждается в небольших переменных, чтобы она оставалась живой и интересной.

2

Слишком резкие переходы между частями могут разрушить плавность мелодии. Тогда песня звучит будто споткнулась, а слушателю становится трудно уловить её настроение.

3

Если ритм не подходит к словам или нет понятного окончания, песню сложно петь и запоминать. Повторы и финал помогают композиции звучать собранно.

Музыка в школе и дома

Урок начинается с песни

В классе музыка помогает быстро собрать внимание и настроиться на работу. Весёлая песня делает утро бодрым, а спокойная мелодия помогает сосредоточиться и спокойно слушать учителя.

Праздник становится ярче

На утреннике или семейном празднике песня помогает поздравить, поблагодарить и порадовать гостей. Когда дети поют вместе, даже обычная комната кажется нарядной и очень тёплой.

Музыка в мультфильме и игре

В мультфильмах музыка подсказывает, когда герой радуется, удивляется или попадает в смешную ситуацию. В игре она помогает двигаться дружно и делает общую затею ещё интереснее.

Композиция делает музыку понятной и красивой

Когда мелодия, ритм, темп и звуки инструментов работают вместе, музыка становится ясной, запоминающейся и красивой. Именно поэтому хорошую песню хочется слушать снова и снова.