

Музыкальное путешествие: «Гном» и «Старый замок»

Слушаем, сравниваем и рисуем музыку без слов.

Модест Мусоргский и рождение музыкальных картин

- Модест Петрович Мусоргский создал «Картинки с выставки» под впечатлением от рисунков Виктора Гартмана. В этом цикле каждая пьеса превращает образ в живую музыку.

Пьеса «Гном»: маленький герой с большим характером

Как он звучит

«Гном» звучит резко, суетливо и очень подвижно. В музыке слышны внезапные скачки, колючие интонации и смешной неровный шаг.

Как его представить

Этот образ легко представить в тени каменных стен с фонариком в руке. Он не страшный, а озорной, живой и немного капризный.

Какие средства выразительности слышны в «Гноме»

- Быстрый темп создаёт ощущение торопливого, беспокойного движения, будто маленький герой всё время спешит и оглядывается.
- Резкие штрихи делают музыку отрывистой. Она звучит короткими фразами, как осторожные шаги или внезапные прыжки.
- Низкий и средний регистры добавляют образу тяжеловатость. Гном кажется не лёгким, а колючим и упрямым.
- Неравномерный ритм и контрасты громкости подчёркивают его капризный характер. Музыка становится живой, смешной и немного непослушной.

Что такое «Старый замок» в музыке

«Старый замок» рисует не событие, а настроение. Слушатель словно видит древние стены, вечерний свет и далёкую песню.

Музыка течёт плавно и неторопливо. В ней нет резких поворотов, зато много задумчивости, тишины и мягкой красоты.

Этот образ напоминает старинную историю, которую кто-то тихо вспоминает. Она звучит спокойно, печально и очень загадочно.

Какие звуки рисуют «Старый замок»

Протяжная мелодия и ровное сопровождение создают ощущение долгого эха в каменном зале. Музыка звучит мягко, спокойно и без спешки.

Тихая динамика и медленный темп помогают представить башню, узкое окно и лунный свет. В таком звучании легко услышать вечер и старинную тайну.

Как слушать и сравнивать две музыкальные картины

Схема помогает шаг за шагом услышать характер, темп и настроение каждой пьесы.

2

музыкальные картины особенно ясно
показывают контраст между озорством и
тихой загадочностью.

Эти две пьесы из одного цикла помогают увидеть, как по-
разному может звучать один композитор.

М. П. Мусоргский, цикл «Картинки с выставки»

Что помогает узнать настроение музыки

Темп, громкость и ритм подсказывают, какой характер у пьесы. Быстрая музыка кажется подвижной, а медленная — спокойной и задумчивой.

Регистр и мелодия добавляют образу краски. Высокие звуки звучат легче, низкие — тяжелее, поэтому «Гном» и «Старый замок» так легко отличить.

Мусоргский и музыкальная живопись

Музыкальная живопись помогает изображать картины звуками, а не красками. Мусоргский особенно любил такие яркие и запоминающиеся образы.

В «Картинках с выставки» каждая пьеса похожа на отдельный рисунок, сцену или маленькую сказку, которую можно услышать.

«Гном» показывает характер героя, а «Старый замок» — атмосферу места. Вместе они учат слушать музыку внимательно и фантазировать.

Образ гнома в сказках и в музыке

Сказочный житель

В сказках гном часто живёт под землёй, рядом с камнями, тайниками и сокровищами. Он маленький, но очень заметный, потому что всегда приносит в историю загадку и движение.

Шаги и подпрыгивания

В музыке Мусоргского гном кажется непоседливым: он то семенит, то подпрыгивает, то резко останавливается. Такие звуки легко представить как быстрые, неровные шаги по каменному полу.

Забавный характер

Гном у композитора не только таинственный, но и немного смешной. Его образ звучит колко, с озорством, поэтому он вызывает улыбку, а не только чувство тревоги.

Яркий для воображения

Детям такой герой запоминается сразу: в нём есть неожиданность, игра и маленькое чудо. Музыка словно показывает мультяшного персонажа, который всё время что-то выдумывает.

Образ старого замка в искусстве

Старый замок в искусстве обычно связан с тишиной, давним временем и вечерним светом. Его легко представить по каменным стенам, высокой башне и узкому окну с мягким огоньком.

В музыке такой образ рождается через плавную мелодию, долгие звуки и спокойный ритм. «Старый замок» звучит не страшно, а печально и красиво, будто тихое воспоминание о прошлом.

Какие инструменты и тембры можно представить

1. Пьесы Мусоргского написаны для фортепиано, поэтому слушатель слышит один инструмент, но может вообразить разные краски звучания и даже целый маленький спектакль.

2. Для «Гнома» подходят короткие, острые и чуть колючие тембры. Они напоминают щелчки, притопы и резкие повороты маленького сказочного героя.

3. Для «Старого замка» легче представить певучий звук, похожий на человеческий голос или мягкий духовой инструмент. Он помогает услышать тишину и простор древних стен.

4. В оркестровых переложениях эти образы звучат по-новому, но характер остаётся узнаваемым. Один и тот же герой может быть нарисован разными музыкальными красками.

Музыкальные слова, которые помогают слушать

1. Темп показывает, как движется музыка: быстро она бежит или медленно плывёт. Для «Гнома» подойдёт слово «быстрый», а для «Старого замка» — «неторопливый».

2. Динамика помогает услышать, тихо или громко звучит пьеса. Резкие изменения делают образ гнома более шустрым, а тихое звучание подчёркивает загадочность замка.

3. Регистр, ритм, мелодия и тембр тоже важны. Высокие и низкие звуки, короткие и длинные ноты помогают точнее описать настроение и характер каждой пьесы.

Как рождается музыкальный образ

Последовательность показывает, как композитор превращает задумку в яркую звуковую картину.

Как меняется настроение от одного образа к другому

— 1. После быстрой и колючей музыки «Гнома» особенно ясно слышится спокойствие «Старого замка». Контраст делает оба образа ярче и помогает заметить каждую музыкальную деталь.

— 2. Один образ вызывает улыбку и удивление, другой — тишину и лёгкую грусть. Такое сравнение учит слышать настроение музыки и понимать, как оно меняется от пьесы к пьесе.

Почему эти пьесы интересны третьеклассникам

Понятные образы

В пьесах легко узнать сказочных героев и старинные места. Ребёнку не нужны сложные объяснения: музыка сама подсказывает, кто сейчас будто появился перед слушателем.

Интересно слушать детали

Эти пьесы учат замечать, как меняются темп, громкость и ритм. Слушать становится похоже на поиск музыкальных подсказок, а это очень увлекательное дело.

Много воображения

«Гном» и «Старый замок» помогают фантазировать. Можно представить движение, каменные стены, вечерний свет и даже маленькую тайну, спрятанную за дверью.

Знакомство с классикой

Произведения Мусоргского показывают, что классическая музыка может быть живой и сказочной. В ней есть игра, юмор и красота, близкие детям этого возраста.

Чему учит знакомство с этими пьесами

1. Слушая «Гнома» и «Старый замок», ребёнок тренирует слуховое внимание. Он учится замечать, как музыка меняет шаг, настроение и силу звучания.

2. Эти пьесы развивают фантазию и музыкальную память. Дети связывают звуки с образами, а потом легко вспоминают колючего гнома и тихий замок.

3. Знакомство с ними помогает лучше понимать русскую классическую музыку и имя Модеста Мусоргского. Это важный шаг в музыкальной культуре школьника.

Что остаётся после слушания

Колючий герой, которого легко вспомнить

После прослушивания в памяти остаётся маленький, подвижный гном, который будто подпрыгивает на месте. Его образ сразу оживает перед глазами, потому что музыка звучит резко, неожиданно и чуть смешно. Такое впечатление долго не забывается.

Тихий замок в вечернем свете

Другой след оставляет «Старый замок»: каменные стены, узкое окно и спокойный вечер. Музыка словно показывает далёкое прошлое, где всё медленно и красиво. В памяти остаются тишина, тайна и мягкая грусть.

Главный итог урока

«Гном» и «Старый замок» показывают, как музыка умеет рисовать разные картины без слов. Одна пьеса шутит и спешит, другая мечтает и замирает, а обе учат слушать сердцем.