

УДК 373.167.1:78
ББК 85.1я72
НЗ4

Науменко, Т. И.

НЗ4 Искусство : Музыка. 9 кл. : учебник / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. — 6-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2019. — 143, [1] с. : ил., нот. — (Российский учебник).

ISBN 978-5-358-21300-5

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

Главная тема учебника — «Музыка как часть духовной культуры» — раскрывается в трех основных разделах: «Что такое «музыка сегодня»?», «Человек в музыке», «Новые музыкальные взаимодействия».

В комплексе с учебником издаются рабочая программа, электронная форма учебника, аудиоприложение и методическое пособие для учителя.

УДК 373.167.1:78
ББК 85.1я72

В оформлении издания использованы репродукции картин:
обложка — *К. Коровин*. Девушка с гитарой;
с. 3 — *П. Пикассо*. Три музыканта;
с. 51 — *О. Ренуар*. Женщина, играющая на гитаре;
с. 95 — *М. Чюрленис*. Соната пирамид. Фрагмент.

РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК

Учебное издание

Науменко Татьяна Ивановна, Алеев Виталий Владимирович

ИСКУССТВО. МУЗЫКА

9 класс

Учебник

Зав. редакцией *С. В. Степанова*. Оформление *А. В. Копалин*
Макет *Б. С. Казаков*. Художественный редактор *А. В. Пряхин*
Компьютерная верстка *Н. В. Зайцева*. Технический редактор *И. В. Грибкова*
Корректор *С. М. Задворычева*

Подписано к печати 29.05.18. Формат 70 × 108^{1/16}. Гарнитура «Школьная».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,6. Тираж 2000 экз. Заказ № _____.

ООО «ДРОФА». 123308, Москва, ул. Зорге, дом 1, офис № 313.

росучебник.рф/метод

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги
можно отправлять по электронному адресу: expert@rosuchebnik.ru

По вопросам приобретения продукции издательства обращайтесь:
тел.: 8-800-700-64-83; e-mail: sales@rosuchebnik.ru

Электронные формы учебников, другие электронные материалы и сервисы:
LESTA.ru, тел.: 8-800-555-46-68

В помощь учителю и ученику: регулярно пополняемая библиотека дополнительных
материалов к урокам, конкурсы и акции с поощрением победителей, рабочие программы,
вебинары и видеозаписи открытых уроков rosuchebnik.rf/метод

ISBN 978-5-358-21300-5

© Т. Науменко, В. Алеев, 2014
© ООО «ДРОФА», 2014

*Что такое
«музыка сегодня»?*

5 *О понятии «современная музыка»
(вместо введения)*

9 *Почему меняется музыка*

15 *Как меняется музыка*

19 *О неизменном в музыке*

24 *Музыкальная среда*

30 *Какая музыка нам нужна*

35 *«Новая» жизнь «старой» музыки*

40 *Современное композиторское творчество*

45 *Виды музыки в современном мире*

§ 1. О понятии «современная музыка» (вместо введения)

Приступая к очередному разговору о музыке, всегда рискуешь повторить уже сказанное. В самом деле: как рассказывать о музыке, не затрагивая таких вещей, как разнообразие художественного мира, соотношение традиционного и новейшего, взаимодействие музыки с другими искусствами? О какой бы музыке ни шла речь, возвращение к этим проблемам неизбежно.

Однако всё это будет рассмотрено сквозь призму главного вопроса — *что такое музыка сегодня?*

До сих пор мы говорили преимущественно о музыке академической, т. е. музыке, создаваемой композиторами-профессионалами, а также о фольклорной и духовно-певческой традициях. Все эти виды музыки, будучи главными на протяжении ряда веков, в настоящее время — далеко не исключительные формы музыкального бытия.

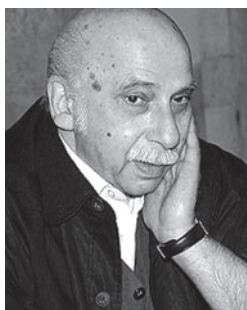
В нашу жизнь вторглось огромное количество другой музыки, на которую нельзя не обращать внимания — хотя бы в силу многочисленности её видов, а также востребованности значительной частью слушательской аудитории. Джаз, рок, поп-музыка, диско, авторская песня, рэп и т. д. — всё это новые и новейшие стили музыки, которые живут и развиваются по своим собственным законам. Соответственно современная музыкальная жизнь стала более многообразным и пёстрым явлением, чем это было до сих пор. Теперь она объединяет самые различные музыкальные сферы, направления, стили, жанры, национальные традиции и даже культуры в целом.

Изменилось и само понятие *современная музыка*. Например, в среде музыкантов-профессионалов современной называют академическую музыку, созданную в последние десятилетия. А за пределами этой среды современной считается как раз музыка неакадемическая. Встречается даже прямое противопоставление «музыка классическая — музыка современ-

ная», где место классики занимают композиторы ушедших эпох, а современность ассоциируется исключительно с различными молодёжными направлениями. Усложнение художественной ситуации, как следствие, повлекло и неоднозначность в её определениях.

Такая неоднозначность сказывается и на самом музыкальном творчестве. Всё чаще композиторы в своих произведениях обращаются к воплощению противоречивых образов времени. Среди таких противоречий более заметную роль играет мотив утраченной гармонии посреди шумного, дисгармоничного современного мира.

Послушайте фрагмент из I части Шестой симфонии Гия Канчели. Симфонию предваряет эпиграф альтов, расположенных позади оркестра с двух сторон. Следующая за ним тема в исполнении флейты и клавесина пытается продолжить напев альтов, однако наталкивается на сопротивление резкого звучания оркестра. Таков один из смыслов произведения: не просто контраст, но настоящий конфликт тихой мелодии, заглушаемой пронзительной музыкой современности.

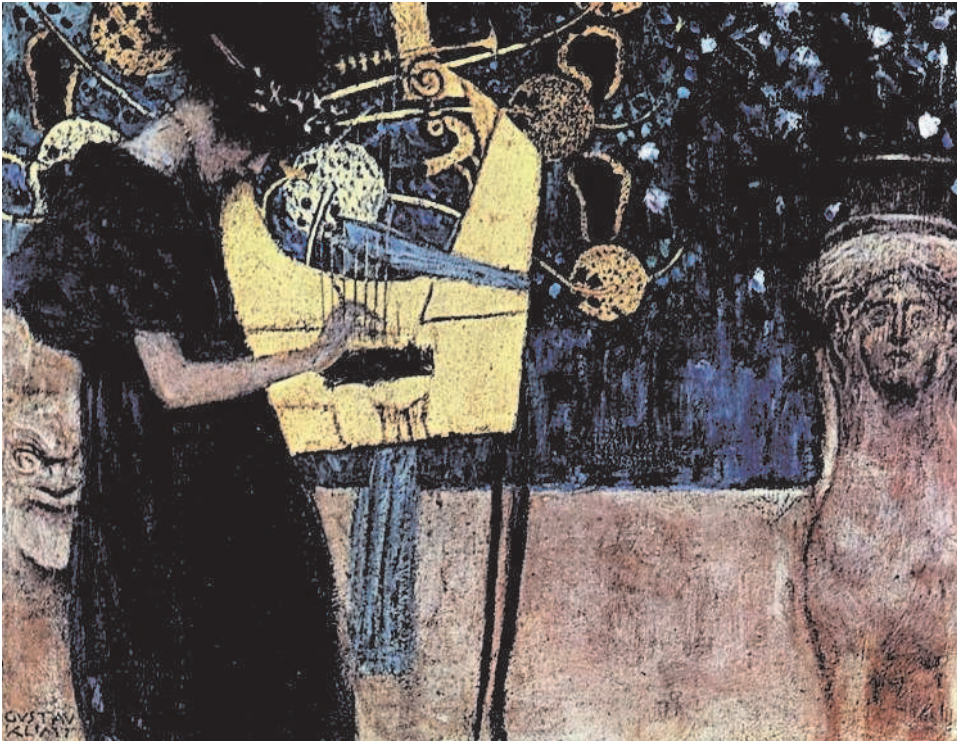
Г. Канчели

Нотный пример 1

Г. Канчели. Симфония № 6. I часть.
Фрагмент

Adagio a piacere (Спокойно, ритмически свободно)

The musical score is presented in two systems. The first system shows two staves for horns, labeled 'I' and 'II' with the word 'Альты' (Alti) written vertically between them. The top staff (I) begins with a treble clef, a 4/4 time signature, and a dynamic marking of *pp*. It contains a melodic line with eighth and sixteenth notes. The bottom staff (II) has a treble clef and a *pp* dynamic marking, with a single eighth note. The second system shows two staves. The top staff has a treble clef and a 6/8 time signature, with a dynamic marking of *pp*. It contains a melodic line with eighth notes and rests. The bottom staff has a treble clef and a *pp* dynamic marking, with a single eighth note. There are thick black bars under the bottom staff in both systems, indicating where the music is played.

Г. Климт. Музыка

Музыки в наше время стало значительно больше, чем раньше. Больше стало и её разновидностей. Сейчас далеко не каждый музыкальный эрудит способен просто перечислить все существующие на сегодняшний день музыкальные стили и жанры. Более того, не только отдельный человек, но и любая современная энциклопедия не сможет выстроить их исчерпывающий перечень. Одна из причин — непрерывно меняющаяся картина музыкальной жизни, умножающая новые явления со стремительной скоростью.

Это, кстати, относится и к другим видам творчества, например литературе. Ещё полтора столетия назад каждый год издавалось не более пяти-шести сколько-нибудь значительных книг. Понятно, что каждая из них становилась событием. «Евгения Онегина» или «Анну Каренину» знала вся читающая Россия. То же можно сказать и о творчестве композиторов, относящемся к эпохам, когда музыка была одной из важнейших основ жизни человека. Теперь же произведений искусства разного масштаба и уровня появляется такое количество, что даже на поверхностное знакомство со всем этим множеством не хватит целой человеческой жизни.

Именно поэтому необходимо хотя бы в общих чертах представлять ту культурную, и в частности музыкальную, среду, в которой мы находимся. Это — необходимое условие по-

нимания особенностей того времени, в котором мы живём, а также музыки, которую мы слушаем.

Важно также понять, почему за сравнительно короткий исторический период возникло так много различных «музык» и что представляют хотя бы некоторые наиболее заметные из них.

Потому что, какие бы изменения ни претерпевала музыка и музыкальная жизнь в целом, она по-прежнему остаётся важнейшей частью духовной культуры человека, который, несмотря на все успехи научно-технического прогресса, так и не научился без неё обходиться.

Вопросы и задания

1. Как ты понимаешь словосочетание «современная музыка»?
2. Согласен ли ты с противопоставлением классики и современной неакадемической музыки? Постарайся объяснить свой ответ.
3. Какое из слов — *контраст*, *конфликт*, *столкновение* — наиболее точно передаёт взаимодействие музыкальных тем в Симфонии № 6 Г. Канчели? Что, по-твоему, это взаимодействие выражает?
4. Во время прослушивания произведения обрати внимание на роль пауз. Как ты думаешь, с чем связаны столь продолжительные, часто повторяющиеся фрагменты тишины?
5. Можно ли усмотреть моменты образного сходства между Симфонией № 6 Г. Канчели и картиной Г. Климта «Музыка»? В чём это проявляется?

§ 2. Почему меняется музыка

Нужны новые уши для новой музыки.

Ф. Ницше, философ

Окружающий мир меняется очень быстро. Растут города, строятся новые дома, дороги, разбиваются парки. Человек, надолго покинувший привычную обстановку, рискует вернуться в малознакомое место. Это изменения видимые, материальные.

Однако меняется и сам человек. Он растёт, взрослеет, читает книги, путешествует, радуется и печалится. С годами он становится опытнее, и этот опыт — счастливый или не очень — неизбежно преобразует его характер, интересы, личность. Другим становится и взгляд на окружающий мир: любое событие, любое место человек воспринимает совсем не так, как в детстве. Это изменения внутренние, невидимые.

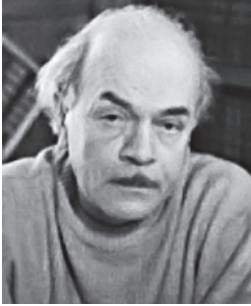
Во все времена люди пытались осмыслить перемены, происходящие и вокруг, и с ними самими. Ещё Гераклит, древнегреческий философ, произнёс известную фразу: «На входя-

Е. Куманьков.
У Сивцева Вражка

щих в те же самые реки притекают в один раз одни, в другой раз другие воды». Теперь мы произносим её так: «В одну и ту же реку нельзя войти дважды».

У замечательного поэта Давида Самойлова есть стихотворение, которое называется «Двор моего детства»:

Д. Самойлов

Ещё я помню уличных гимнастов,
Шарманщиков, медведей и цыган
И помню развесёлый балаган
Петрушек голосистых и носатых.
У нас был двор квадратный. А над ним
Висело небо — в тучах или звёздах.
В сарае у матрасника на козлах
Вились пружины, как железный дым.
Ириски продавали нам с лотка.
И жизнь была приятна и сладка...
И в той Москве, которой нет почти
И от которой лишь осталось чувство,
Про бедность и величие искусства
Я узнавал, наверно, лет с пяти.
Я б вас позвал с собой в мой старый дом.
(Шарманщики, петрушка — что за чудо!)
Но как припомню долгий путь оттуда —
Не надо! Нет!.. Уж лучше не пойдём!..

Е. Куманьков. Петровские ворота

Тема приведённого стихотворения, казалось бы, не так оригинальна и давно известна: герой вглядывается в прошлое, вспоминает свой старый двор и старый дом, в котором вырос; вспоминает он и всё то, что наполняло его детские годы смыслом и содержанием. Содержание это было, как признаётся сам поэт, приятным, оно и выражается яркими и колоритными словами: развесёлый балаган, носатые голосистые петрушки, сладкие ириски... И первое представление о «бедности и величии искусства», которое в те далёкие годы было частью самого двора.

А над двором висело небо — в тучах или звёздах. Небо — это в поэзии всегда и образ, и символ одновременно: если есть небо над головою — значит, есть воздух, солнце, пространство для дыхания и для жизни. Пространство для веры в прекрасное будущее. И конечно, неповторимое чувство детства, его великой тайны — «И в той Москве, которой нет почти и от которой лишь осталось чувство»...

Представим, какая музыка могла звучать в таком дворе. Наверное, прежде всего, это была музыка уличных артистов — шарманщиков. Шарманка в этом стихотворении может восприниматься и как музыкальный фон, сопровождающий жизнь старого двора, и как более глубокий образ, вытекающий из особенностей этого удивительного инструмента. Шарманка, как вы помните, играет только определённые мелодии, заданность их круга преодолеть невозможно. Поэтому её звуки — не

В. Семёнов. Шарманщик

просто знак ушедшего времени и даже не только мелодия детства. С шарманкой связан особый смысл вечно повторяемого мотива — может быть, именно того, что связан с неизбежной утратой прошлого, воспринимаемой как утрата красоты и гармонии.

Однако главный смысл стихотворения, как оказывается, совсем не в том, что герой с ностальгическим¹ чувством вспоминает двор, в котором провёл своё детство, и то прекрасное время, когда на московских улицах можно было увидеть медведей, цыган и петрушек. Главный смысл заключён в последних строках: «Но как припомню долгий путь оттуда — не надо! Нет!.. Уж лучше не пойдём!..»

А ведь «долгий путь оттуда», о котором говорит поэт, — это вся последующая жизнь, все её испытания и даже горести, которые довелось пережить с тех пор, как закончилось детство. И ещё раз пройти через всё это за счастье оказаться в родном дворе представляется слишком высокой ценой.

Вот почему современная музыка, также хранящая память о суровых испытаниях ещё совсем недавнего прошлого, отражающая сложность и неустроенность современного мира, просто не умеет быть другой.

Образ ушедшего прошлого — один из центральных в музыке последних десятилетий. Это прошлое вбирает в себя не только личные воспоминания, но и мотив вечного странничества человека, его неизбежного возвращения к началу пути, к истокам.

Одним из глубоких музыкальных мыслителей был композитор Георгий Свиридов. Обращаясь к стихам А. Пушкина, А. Блока, С. Есенина — трёх величайших поэтов России, — композитор поднял тему «уходящей природы» до уровня философской концепции. В представлении композитора, это и родина, и исчезнувший град Китеж, и вечная тема осени, и древняя звёздная мифология, и прощание. Одна из частей цикла «Отчалившая Русь» на стихи С. Есенина — как раз и есть прощание со всем, что было дорого и что мы безвозвратно покидаем.

...Скоро мне без листвы холодать,
Звоном звёзд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придёт поэт,
В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветер,
По-осеннему шепчут листья.

¹ *Ностальгия* — здесь: тоска по ушедшему детству.

Г. Свиридов

Нотный пример 2

Г. Свиридов. «По-осеннему кычет сова...».
Из поэмы «Отчалившая Русь» для голоса
и фортепиано на стихи С. Есенина.
Фрагмент

Не спеша

mp

По - о - сен - не - му кы - чет со - ва над раз -

legato

pp *sempre pp*

- до - лем до - рож - ной ра - ни. Об - ле - та - ет мо - я го - ло - ва, куст во -

- лос зо - ло - тис - тый вя - нет.

Е. Куманьков.
Последние дни.
Гнездниковский
переулок

Вопросы и задания

1. Как ты понимаешь слова «В одну и ту же реку нельзя войти дважды»? Подумай, к каким жизненным ситуациям их можно применить. Была ли в твоей жизни такая ситуация?
2. Какая музыка, по-твоему, могла звучать во «дворе моего детства», о котором пишет Д. Самойлов?
3. Как ты думаешь, почему меняется музыка?
4. Как передан мотив прощания в пьесе «По-осеннему кычет сова...» из музыкальной поэмы Г. Свиридова «Отчалившая Русь»? Подумай, почему вопреки традиции произведение оканчивается на неустойчивой гармонии, не получающей разрешения.
5. Как ты понимаешь образ уходящего города на картинах художника Е. Куманькова?

§ 3. Как меняется музыка

*Хорошему из древности нужно следовать,
но нужно создавать и современное хорошее.*

Мо-цзы, древний китайский мыслитель

Невозможно не заметить различий, которые явно обнаруживаются при сравнении музыки старинной и музыки современной. Музыка прошедших эпох, созданная такими мастерами, как, например, И. С. Бах, В. А. Моцарт, Ф. Шуберт или П. Чайковский, для современного слушателя стала воплощением гармонии и красоты. Музыка же, создаваемая в наши дни, несёт совсем другие переживания. По этому поводу очень точно высказался Николáус Арнонкúр, известный австрийский дирижёр: «Современная музыка является отображением современного состояния духа... Не потому ли, что наша эпоха так дисгармонична и ужасна, нам не хочется, чтобы искусство, которое её отображает, вторгалось в нашу жизнь?»

Действительно, современная академическая музыка является далеко не единственной музыкой, которая составляет звуковой мир современности. Некоторые даже вполне сознательно избегают посещать концерты, где она звучит. Среди любителей академической музыки немало таких, которые готовы слушать исключительно классику; точно так же и огромное количество музыкантов-исполнителей предпочитают большей частью музыку ушедших веков.

Нельзя не согласиться с тем, что современная музыка действительно стремится к отображению духа эпохи. Может быть, поэтому её музыкальный язык нередко так сложен, а традиционное понятие красоты звучания порой оказывается неприменимым. Такая музыка создаётся самыми разными композиторами, в том числе и теми, кто в других своих сочинениях обнаруживает яркий мелодический дар и умение создавать действительно прекрасные и гармоничные звучания.

Послушайте фрагмент из I части Концерта для фортепиано с оркестром композитора Бориса Чайковского, одного из ярких и самобытных мастеров отечественной музыки.

По своему жанру I часть Концерта — грозная токката. С первого же такта устанавливается безостановочное, чётко равномерное ритмическое движение, сохраняющееся на протяжении всей части. Настойчиво, требовательно, властно десятки и сотни раз повторяется у солиста и в оркестре одна и та же ритмическая фигура, создавая образ зловещей, неотвратимой стихии.