

Т. И. Науменко, В. В. Алеев

 | российский учебник

ИСКУССТВО

Музыка

Учебник

Рекомендовано
Министерством
образования и науки
Российской Федерации

6-е издание, стереотипное

Москва

 ДРОФА

2019

УДК 373.167.1:78
ББК 85.31я72
Н34

Науменко, Т. И.

Н34 Искусство : Музыка. 7 кл. : учебник / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. — 6-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2019. — 176 с. : ил., нот. — (Российский учебник).

ISBN 978-5-358-21558-0

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

Главная тема учебника — «Содержание и форма в музыке» раскрывается в двух основных разделах: «Содержание в музыке», «Форма в музыке».

В комплексе с учебником издаются рабочая программа, аудиоприложение, электронная форма учебника, рабочая тетрадь «Дневник музыкальных размышлений», нотное приложение и методическое пособие для учителя.

УДК 373.167.1:78
ББК 85.31я72

РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК

Учебное издание

**Науменко Татьяна Ивановна
Алеев Виталий Владимирович**

ИСКУССТВО. МУЗЫКА

7 класс

Учебник

Зав. редакцией *С. В. Степанова*
Оформление *А. В. Копалин*. Макет *Б. С. Казаков*
Художники *Е. А. Трофимова, С. А. Коваленков*
Художественный редактор *А. В. Пряхин*
Компьютерная верстка *Т. В. Рыбина*
Технический редактор *И. В. Грибкова*
Корректоры *Г. И. Мосякина, Н. М. Зарева*

Подписано к печати 27.06.18. Формат 70 × 108^{1/16}. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,4. Тираж 4000 экз. Заказ №

ООО «ДРОФА».

123308, Москва, ул. Зорге, дом 1, офис № 313.

rosuchebnik.rf/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: ЛЕСТА.ру, 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 978-5-358-21558-0

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

§ 1. О единстве содержания и формы в художественном произведении

Всякое подлинное произведение искусства убедительно.

Оно убедительно независимо от того, воплощает ли прекрасные идеи и образы или намеренно заостряет тёмные, неприглядные стороны жизни.

Оно одинаково убедительно и тогда, когда окрыляет нас, пробуждает высокие стремления, и тогда, когда заставляет содрогаться от переживаемого ужаса.

Значит, подлинность произведения искусства зависит не просто от выбора темы, но ещё от чего-то, что позволяет из бесконечного потока художественного творчества отметить сравнительно немногие произведения, которые становятся бессмертными.

Но как определить словами то, без чего иные произведения умирают, едва появившись на свет, а иные — живут в веках, приобщая к своим глубинам всё новые и новые поколения?

Это — первый вопрос нашего учебника, и направлен он на поиск определения той сущности, которая лежит в основе каждого великого произведения.

Попытаемся на него ответить: ведь для того, чтобы понять какое-нибудь явление, нужно прежде всего его **н а з в а т ь**.

Много веков назад древнегреческий философ Аристотель подчеркнул разницу между прекрасным лицом и прекрасно нарисованным лицом. Великий мыслитель одним из первых угадал, что смысл искусства не в изображении красивых явлений, а в поиске и воплощении *скрытой сущности вещей*.

В чём же она, эта сущность? Как разглядеть её под многообразной оболочкой различных явлений?

Умение видеть скрытое, глубинное — одно из необходимых условий подлинного творчества. Об этом писал замечательный русский поэт Ф. Тютчев, учивший нас истинному пониманию природы.

Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

**И. Репин,
И. Айвазовский.**
*Прощание
Пушкина с морем*

Однако самого тонкого слуха, самого острого зрения, самой чуткой интуиции ещё недостаточно для того, чтобы на свет появилось произведение искусства. Мало увидеть и понять — нужно ещё и **воплотить**. Именно с воплощением порой связана самая напряжённая и мучительная сторона творчества — та, что вынуждает исписывать горы бумаги, проделывать невероятные путешествия, переживать минуты глубокой тревоги — и всё ради одной-единственной фразы, штриха, мелодии.

О муках художественного творчества написаны десятки книг, в которых — в стихах и прозе, в научных трактатах и иносказательных сказочных повествованиях — авторы восклидают вслед за французским писателем Г. Флобэром: «О искусство, искусство! Что же это за чудовищная химера¹, выедающая нам сердце?»

¹ *Химэра* — в греческой мифологии трёхглавое фантастическое чудовище, изрыгающее пламя.

В этих словах нет преувеличения.

Истинное искусство действительно требует от художника полной самоотдачи и самозабвения. Дело не только в том, что создание художественного произведения поглощает много времени. Главное — найти ту истинную фразу или мелодию, единственную, которая отвечала бы замыслу её создателя.

Среди музыкантов не редкость признания в том, как порой после бесплодных долгих поисков нужные интонации или созвучия внезапно приходили как бы свыше, потрясая своей убедительностью, истинностью. Так, Йозеф Гайдн, когда его осенила мелодия (в оратории «Сотворение мира» выражающая рождение света), воскликнул, ослеплённый её блеском: «Это не от меня, это свыше!»

Поэтому среди объяснений загадочной природы музыкального искусства одним из первых стоит признание его божественной сущности. И тот, кому судьба предназначила быть творцом, изначально носит в душе некий идеал, с которым он сверяет всё, что создаёт. Такой идеал — некая «магическая единственность» замысла и его воплощения или, если воспользоваться научным определением, единство содержания и формы.

Именно об этом — о неразделимости содержания и формы в музыке написан наш учебник.

В нём мы постараемся ответить на многие вопросы, от которых зависит не только наше понимание искусства, но порой и жизни вообще.

**Л. Гуттен-
брунн.**

Портрет
Й. Гайдна

Что такое красота? В чём понятие истинности? Почему в искусстве открывается нам глубина жизни? Какие тайные силы рождают шедевры художественного творчества и почему над ними не властно время? Наконец, так ли уж необходимо обычному человеку приближаться к загадкам бытия, которые таит в себе искусство?

Ответы на вопросы постараемся дать не только мы, авторы: в книге вы также найдёте размышления и признания великих мыслителей, писателей, композиторов — всех тех, чьими усилиями и добрыми делами поддерживается вечный огонь культуры.

Прислушайтесь к ним, ибо только они вправе наставлять нас и поучать.

Вопросы и задания

1. Что составляет «магическую единственность» любого художественного произведения?
2. Внимательно рассмотри репродукцию картины И. Репина и И. Айвазовского «Прощание Пушкина с морем». Можно ли говорить о бесспорной убедительности художественного образа произведения? В чём, по-твоему, она состоит?
3. Послушай III (заключительную) часть концерта «Лето» А. Вивальди из цикла «Времена года». (Называется часть «Летняя гроза».)
Какой предстаёт природа в этой музыке?
4. Соотнеси образы стихотворения Ф. Тютчева, картины И. Репина и И. Айвазовского, музыки А. Вивальди. Какая идея их объединяет?

*Часть
первая*

Содержание в музыке

*Один лишь Дух, коснувшись глины, творит из неё
Человека.*

А. де Сент-Экзюпери

	
20	<i>Каким бывает музыкальное содержание</i>
38	<i>Музыкальный образ</i>
56	<i>О чём «рассказывает» музыкальный жанр</i>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

§ 2. *Музыку трудно объяснить словами*

О музыкальном содержании говорить намного труднее, чем о содержании других видов искусства. В музыке часто отсутствует сюжет, в отличие от произведений литературы или живописи, поэтому музыку не перескажешь словами. В ней редко встречаются конкретные образы, которым можно дать словесную характеристику. Лишь о небольшой части музыки — музыке программной — мы имеем возможность рассуждать примерно так, как рассуждают о литературном произведении, то есть касаясь тех словесных описаний, которые даёт сам композитор. Однако сразу же, как начинается собственно музыкальное звучание, программная музыка становится недоступной нашим определениям, как и любая другая.

Всё это делает музыку особым искусством среди других искусств. Но это же делает её и особым явлением среди других явлений жизни.

Почему?

Вероятно, потому, что только музыка умеет выразить невыразимое.

Вспомните: на страницах предыдущих учебников мы не раз говорили о музыкальности мира, о том, что эта музыкальность присутствует в явлениях природы, в других видах искусства, в многообразии человеческих настроений и состояний души.

Теперь настало время поставить вопрос о содержательной сущности музыкального искусства в центр нашего обсуждения.

Настало время понять, в чём заключается особая роль музыки — искусства, столь непохожего на остальные.

Наконец, настало время определить её место в нашей жизни: ведь только то, что нам действительно нужно, имеет ценность и достойно изучения.

Поэтому сначала давайте попробуем разобраться в себе самих — в сложностях и хитросплетениях нашей природы, в многообразии её запросов.

*И. Грабарь.
Портрет
М. И. Грабаря,
сына
художника*

Любой знает, в жизни не всё и не всегда протекает гладко и безоблачно. Даже каждодневные радости, волнения, тревоги порой оставляют в душе глубокий след. Ещё более глубоко воздействуют на нас сильные эмоциональные потрясения: открытия, потери, разочарования и новые надежды.

Все эти впечатления составляют огромный пласт человеческой жизни — невидимый, но порой самый важный и значительный. Это то, с чем человек пребывает постоянно, что лишь в малой своей части может быть открыто окружающему миру.

Как вырваться из самого себя, хотя бы ненадолго преодолеть это вечное одиночество собственных желаний, стремлений, снов, радостей и страданий?

Одним из путей преодоления самого себя является **творчество**. Ведь в нём находят выражение чувства и мысли, пережитые автором, его личный опыт поражений и побед, вся его богатая внутренняя жизнь.

Однако не каждый человек способен выражать себя в художественной деятельности. К счастью, среди многих ценно-

Й. К. Штилер.
Бетховен
за сочинением
Торжественной
мессы

стей, какими обладает искусство, есть и такая, может быть, главная, которая обращена к человеческой душе, которая приобщает её к безграничному миру фантазии, возвышает её, помогает преодолеть замкнутость одиночного существования.

Может быть, именно этого человек прежде всего ищет в произведениях искусства: ведь он взаимосвязан с миром, он ищет отклика и утешения. «Мы в вечном плену у источников, — писал А. де Сент-Экзюпери в своей книге «Планета людей». — Наша свобода так ограничена. Считается, что человек волен идти куда вздумается. Считается, будто он свободен... И никто не видит, что мы на привязи у колодцев, мы привязаны, точно пуповиной, к чреву земли. Сделаешь лишний шаг — и умираешь».

Эту мысль, пришедшую к лётчику, терпящему бедствие в пустыне, едва ли следует понимать только в самом прямом смысле. Мы действительно находимся в вечном плену у источников. Как телу нужна вода, пища и одежда, точно так же человеческая душа ищет свои родники, откуда она черпает силу.

Среди этих животворящих родников, с давних времён поддерживающих и укрепляющих человека, находится и музы-

ка — музыка с её торжественной приподнятостью и тихой нежностью, с её зажигательными ритмами и убаюкивающими интонациями, музыка, понимающая и утешающая нас.

Ведь бывают минуты, когда нам не нужны слова, когда они даже мешают: вслушаться в себя, глубже понять свои чувства. Не всегда человек может объяснить самого себя.

Вот почему мы говорим о том, что только музыка способна выразить невыразимое.

Вот почему её саму так трудно объяснить словами.

И в этом — главная особенность её содержания, о котором пойдёт речь далее.

Вопросы и задания

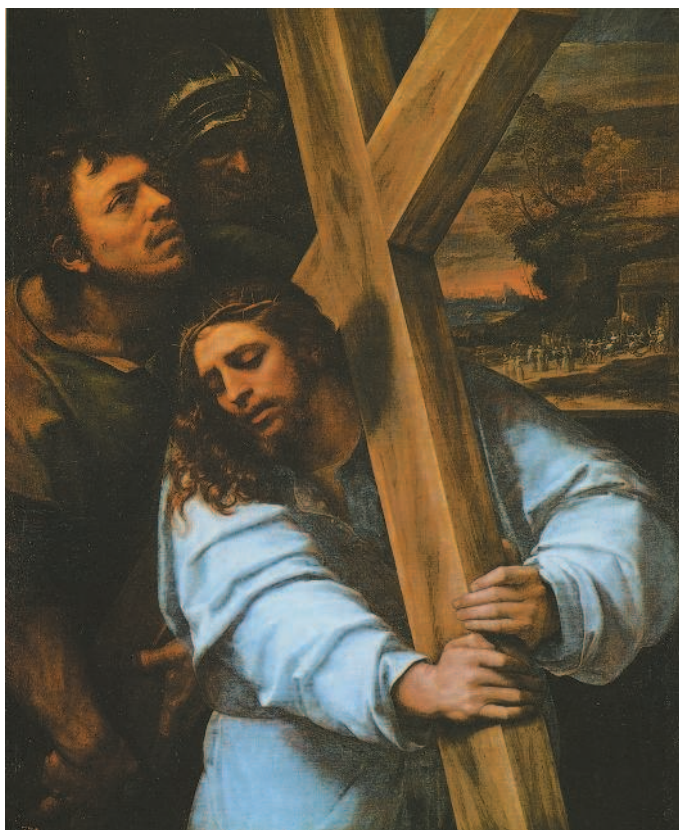
1. Почему музыку, в отличие от других видов искусства, трудно объяснить словами?
2. Что, по-твоему, составляет основу творчества в искусстве?
3. Какие слова из параграфа могли бы стать характеристикой образа Л. Бетховена, изображённого на картине Й. К. Штиллера? Постарайся аргументировать ответ.
4. Послушай песню Ш. Азнавура «Вечная любовь». Что выражает эта музыка? В какие минуты жизни её хочется слушать?

Согласен ли ты, что песня Азнавура воздействует, не только когда поётся со словами, но и когда звучит без слов?

§ 3. *В чём состоит сущность музыкального содержания*

Каждое искусство имеет свои особенности содержания. Читая рассказ или повесть, мы узнаём характер героев, следим за событиями их жизни, воспринимаем повествование как конкретную историю о конкретных людях. Рассматривая произведение живописи, мы проникаем в сущность через облик — облик человека или природы. И наше эмоциональное переживание будет в этих случаях тем глубже, чем больше нам удастся полюбить или, наоборот, возненавидеть тех персонажей, те пейзажи, портреты, сцены, о которых мы прочли

С. дель Пьомбо.
Несение креста

или которые увидели на картине. Подобная любовь и ненависть возникают в нас не случайно: для этого мало просто написать о том, что человек плох или хорош. Чтобы мы действительно поверили, требуется незаурядное мастерство. Зачастую какой-нибудь незначительный штрих характеризует человека красноречивее любых его самых длинных высказываний.

Вспомните, например, знакомых вам по предыдущим учебникам литературных героев и попробуйте ответить на вопрос: что вас больше всего в них трогает и волнует?

Может быть, вы скажете, что Маленького принца любите не только за его не по-детски мудрые высказывания, но и за мягкую шелковистость волос, о которых автор не забыл упомянуть. А принцесса Русалочка трогает нас не только своей готовностью совершить самый настоящий подвиг, но и тем, что она предстаёт перед нами как тихая, задумчивая девочка, которая, как и все другие девочки, способна и плакать, и страдать.

Даже из этих двух небольших примеров мы видим, что самое важное, о чём повествуют нам произведения искусства, заключено в конкретных деталях, подробностях, пусть даже на первый взгляд и не столь значительных. Выражение глаз или улыбка, изгиб руки или оттенок голоса — эти черты нередко заключают в себе главную идею произведения или образа, вызывают тот живой отклик, который и является подлинной сутью нашего общения с искусством.

Однако какие бы глубины содержания ни открывали нам произведения литературы или живописи, какие бы пережи-

вания ни заключались в этих художественных иносказаниях, они возникают не просто из впечатления, а проступают сквозь сплетения слов, описаний, изображений.

Ведь художественное произведение — всегда м е т а ф о р а, оно никогда прямо не заявляет о своих намерениях, поэтому его понимание нередко равнозначно *разгадке*, которая потрясает нас внезапно открывшимся смыслом.

Музыка воздействует несколько иначе.

И хотя она тоже организована очень сложно, тоже полна загадок и иносказаний, всё же её воздействие более непосредственно. Ведь музыка живёт, только пока звучит, и за те минуты, которые отданы ей в распоряжение, она должна успеть очень многое: захватить, увлечь, потрясти.

И музыке это удаётся — удаётся намного быстрее, чем произведениям других видов искусства.

Потому что музыка воздействует на мир чувств, обладающих свойством *мгновенного отклика* на действительно близкое и понятное, музыка — это собственный язык человеческих чувств, их выражение в этом мире.

Вопросы и задания

1. В чём состоит существенное отличие в художественном воздействии произведений литературы, живописи и музыки?
2. Почему понимание художественного произведения нередко отождествляют с его разгадкой?