

Т. И. Науменко, В. В. Алеев

 | российский
учебник

ИСКУССТВО

Музыка

Учебник

Рекомендовано
Министерством
образования и науки
Российской Федерации

8-е издание, стереотипное

Москва

 ДРОФА

2019

УДК 373.167.1:78
ББК 85.1я72
Н34

**Учебник соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования**

Науменко, Т. И.

Н34 **Искусство : Музыка. 5 кл. : учебник / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. — 8-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2019. — 191, [1] с. : ил., нот. — (Российский учебник).**

ISBN 978-5-358-22050-8

Учебник с аудиоприложением предназначен для учащихся 5 класса.

Главная тема учебника — «Музыка и другие виды искусства» раскрывается в двух основных разделах: «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство».

В комплекте с учебником издается рабочая программа, электронная форма учебника, рабочая тетрадь «Дневник музыкальных наблюдений», нотное приложение и методическое пособие для учителя.

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, включён в Федеральный перечень.

УДК 373.167.1:78
ББК 85.1я72

В оформлении обложки использована репродукция
картины Яна Вермеера «Дама, сидящая за вирджиналем»

В издании использованы рисунки учеников художественной школы «Ботега» (г. Москва), преподаватель А. А. Лебедев: «Золушка» — Ира Макухина, 12 лет;
«В подводном царстве» — Дарья Догадайло, 6 лет.

РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК

Учебное издание

Науменко Татьяна Ивановна, Алеев Виталий Владимирович

ИСКУССТВО. Музыка

5 класс

Учебник

Зав. редакцией *С. В. Степанова*. Оформление *А. В. Копалин*. Макет *Б. С. Казаков*
Художники *Е. А. Трофимова, С. А. Коваленков, Н. В. Бугославская*
Художественный редактор *Е. П. Корсина*. Компьютерная верстка *Г. В. Климушкина,*
Т. В. Рыбина. Технические редакторы *Н. И. Герасимова, И. В. Грибкова*
Корректор *С. М. Задворычева*

Подписано к печати 17.07.18. Формат 70 × 108¹/₁₆. Гарнитура «Школьная».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Тираж 3000 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 978-5-358-22050-8

© Т. И. Науменко, В. В. Алеев, 2012
© ООО «ДРОФА», 2012

От авторов

Дорогие ребята! Вы начинаете изучать предмет «Музыка» одновременно и по учебнику, и по аудиоприложению. Такое аудиоприложение предназначено для каждого из вас. Теперь вы сможете слушать музыкальные произведения не только на уроках, но и дома.

Авторы учебника постарались представить музыкальный материал таким образом, чтобы полнее и многообразнее отразить главную тему года. Эта тема называется «Музыка и другие виды искусства».

Вы прочтёте в учебнике, что музыка на протяжении многих веков развивалась в тесном содружестве с другими искусствами. Важнейшими из них были литература и живопись. Поэтому в аудиоприложении так много музыки, связанной со словом, а также музыки ярко изобразительного характера.

Произведения, вошедшие в учебник и аудиоприложение, представляют собой лучшие образцы мировой музыкальной культуры. Это относится ко всем жанрам — к оперным и балетным фрагментам, к песням и романсам, к народной музыке.

Слушайте их внимательно, не торопясь; если нужно, возвращайтесь к ним снова. Вы увидите, что постепенно ваше понимание музыки станет более тонким, а восприятие — более осмысленным. А возможно, вы заметите, что это коснётся не только музыки, но и других сторон жизни, которые вы начнёте понимать по-иному, с большей глубиной. Потому что музыка действительно может научить человека очень многому.

Пусть вас не страшит значительный объём учебного материала: ведь он рассчитан не на заучивание, не на запоминание различных определений, а на вдумчивое чтение учебника и внимательное вслушивание в звучание музыки.

Если хотя бы для некоторых из вас прочитанное и услышанное станет импульсом, побуждением к дальнейшему изучению музыки, если у кого-то появится интерес к искусству, более чуткое отношение к миру, авторы будут считать это лучшей наградой за свой труд.

Успехов вам и удачи!

§ 1. Музыка рассказывает обо всём

Музыку можно изучать по-разному.

Можно беседовать о музыкальных произведениях, учиться их понимать и восхищаться их звучанием.

Можно посвящать уроки творчеству великих композиторов и исполнителей, чтобы увидеть, каким огромным трудом создаётся даже самая лёгкая и весёлая музыка.

Можно, наконец, шаг за шагом осваивать нотную грамоту, учиться петь, играть на различных инструментах, постигая музыкальную науку как бы изнутри.

Всё это — разные пути приобщения к музыке.

Но однажды возникает вопрос: что же такое музыка?

Правда ли, что это — чудо, рождающееся из Космоса, из движения планет, само из себя? Ведь сказал же великий Эдвард Григ: «Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чём». Так ли это?

И да, и нет.

Да, потому что каждое искусство самоценно, оно говорит на своём собственном языке, оно никогда не вторгается во владения другого искусства. Звук не может соперничать с цветом, как скульптура не соперничает со стихом, так же как в природе воздух не соперничает с огнём. Само такое противопоставление кажется нелепым.

Нет, потому что в мире всё взаимосвязано. Так, для звучания мелодии требуется туго натянутая струна, а струна даёт выразительное звучание лишь в соприкосновении с деревом особой породы, обработанным специальным способом. А это всё находится уже далеко за пределами самой музыки.

Так происходит и со всеми остальными вещами в мире: для чего-то требуются чернила и бумага, кисти и краски, для чего-то — течение рек и цветение лугов. И в этом смысле всё нуждается во всём.

Помните ли вы стихотворение С. Маршака «Гвоздь и подкова»?

Не было гвоздя — подкова пропала.
Не было подковы — лошадь захромала.
Лошадь захромала — командир убит.
Конница разбита, армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя, —
Оттого, что в кузнице не было гвоздя!

Отсутствие гвоздя — вот первопричина, вызвавшая цепь всех последующих бед. И хотя между гвоздём и поражением нет прямой связи, мы всё же видим, как самая на первый взгляд безобидная мелочь порой может иметь печальные последствия.

Но какое отношение имеет это стихотворение к музыке и к искусству в целом?

Дело в том, что точно так же происходит и в искусстве: в нём нет ничего мелкого, незначительного, постороннего. Бывает даже, что открытие в одной области нередко приводит к расцвету в другой. Когда художник смешивает краски в поисках новых цветовых сочетаний, кто знает, не прокладывает ли он путь к открытию неведомых музыкальных звучаний?

Как же это происходит?

Какие тайные законы движут искусством?

Чтобы ответить на эти вопросы, и задуман наш учебник. Его главная тема — «Музыка и другие виды искусства» — рассматривает музыку в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многом другим.

Конечно, вы обязательно будете говорить о музыкальных произведениях, посвящать уроки творчеству великих композиторов, учиться петь и играть на музыкальных инструментах.

И всё же тема этого года — особенная.

Она призвана научить *наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить при-*

меты одного явления в совершенно другом и тем самым подтвердить их глубинную взаимосвязь.

Она призвана научить пониманию того, что мир един, и объяснить, зачем нужно такое понимание.

Она призвана научить всему этому с помощью музыки, потому что музыка способна рассказать обо всём.

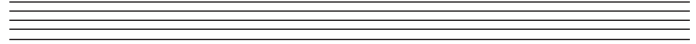
Нужно только научиться её слышать.

Вопрос

Как ты понимаешь смысл стихотворения С. Маршака «Гвоздь и подкова»? Какое отношение оно имеет к музыке и к искусству в целом?

Древний союз

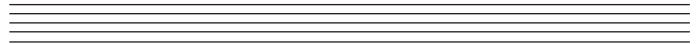

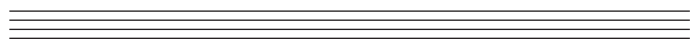
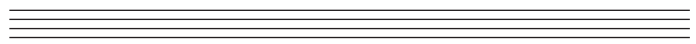
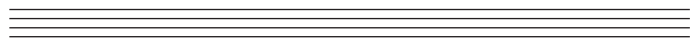
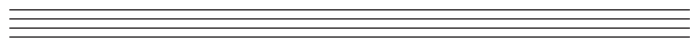
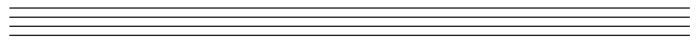
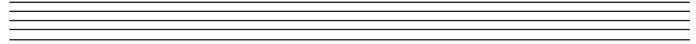
9 *Истоки*

15 *Искусство открывает мир*

26 *Искусства различны, тема одина*

Всё, что звучит в природе, и есть музыка.
И. Гердер

§ 2. Истоки

Откуда берётся музыка?

Наверное, для каждого человека музыка возникает из звуков его ранних лет. Голос матери, щебетание птиц за окном, шум дождя... Всё это образует свой звуковой мир, такой же милый и единственный, как уголок родной земли.

А. Осмёркин.
Вётлы у пруда

А. Куинджи. Берёзовая роща

Музыка рождается там, где живут звуки. Её приносят и шелест тополей, и плеск речной воды. А порой она таится даже в тишине и безмолвии.

Умение слушать, вслушиваться в звуки и тишину — это умение постигать музыкальность мира, развивать в себе чуткий слух ко всему, что является по-настоящему прекрасным.

Мы чувствуем, что окружающие нас звучания не похожи друг на друга, что все они очень разные — высокие и низкие, тихие и громкие, звонкие и глухие. Каждый звук имеет свой источник, свой образ: море гудит не так, как река, а берёзовая роща шумит иначе, чем еловый лес.

Почему так происходит? Не потому ли, что прозрачность берёзового леса и звуки рождает прозрачные, светлые, а ели, сомкнутые плотной, сумрачной цепью, могут петь только глухо и низко?

Всмотритесь в эти изображения и попробуйте определить, какие звуки могут передать их наиболее точно и выразительно.

Музыка, выражая звуковое богатство мира, создала множество различных инструментов — певучую скрипку и нежную флейту, пронзительную трубу и хрипловатый фагот, звонкую гармошку и величественный орган.

И. Шишкин. В лесу графини Мордвиновой

И. Айвазовский. Чёрное море

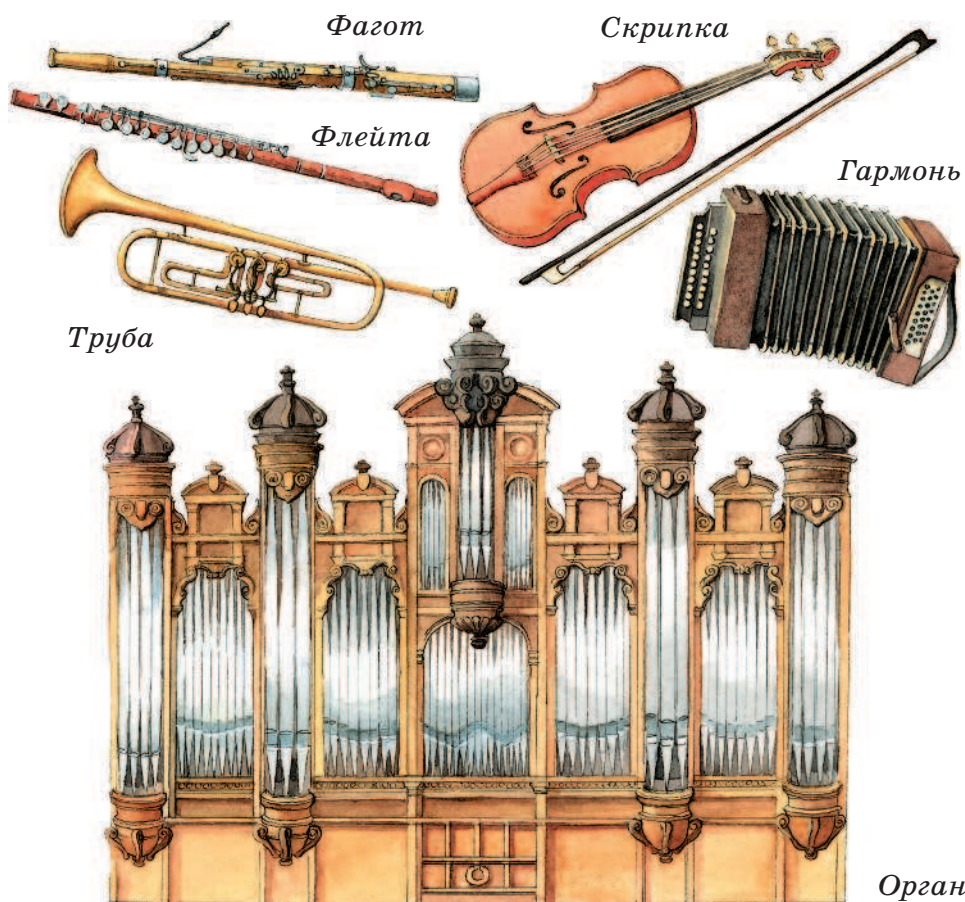

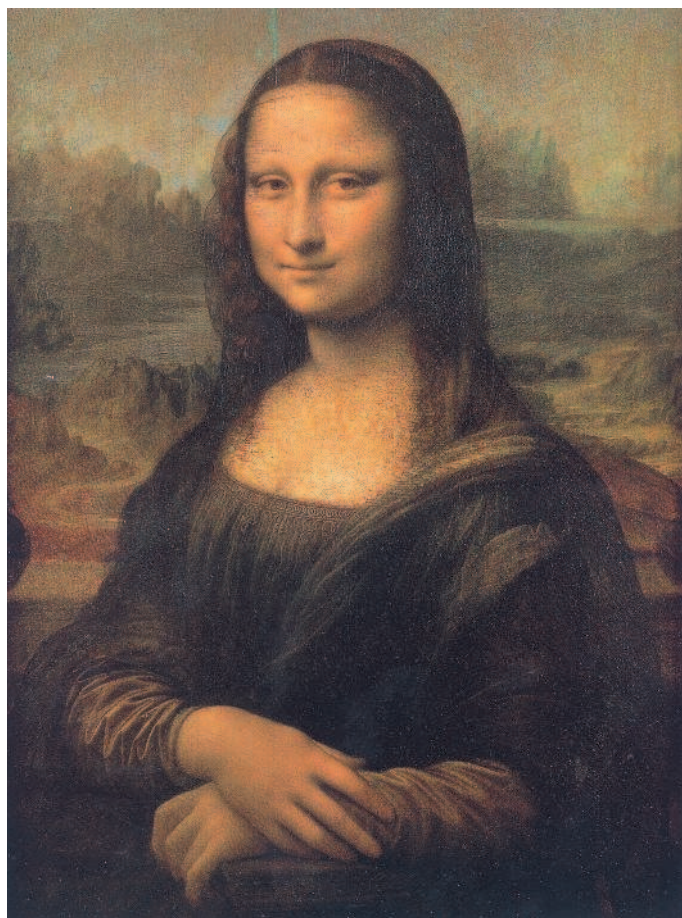
Каждый музыкальный инструмент с его неповторимым звучанием возник не сам по себе, а как отклик на многообразные звуки мира. Ведь если даже деревья поют каждое по-своему, то уж тем более не похожи звуки дня и ночи, радости и горя, юности и старости.

Так, мы видим, что музыка тысячами незримых нитей связана с окружающей жизнью, что она воспринимает и её будни, и праздники, времена года, характеры и облик людей, даже цвета и запахи. Музыка воплощает всё это в звучании своих мелодий, ритмов, гармоний, которые потрясают нас именно потому, что несут в себе огромный заряд человеческих чувств, идей и надежд.

Но только ли музыка способна на это?

Разве не та же творческая сила рождает шедевры литературы и изобразительного искусства, например Парфенон, «Мону Лизу», «Руслана и Людмилу»?

*Леонардо
да Винчи.
Джоконда*

Парфенон. Греция. Афины

Истоки всех искусств едины. Всюду, в любом произведении искусства, будь то поэма, музыкальная пьеса или полотно живописца, мы чувствуем дыхание жизни, познаём различные её грани. Жизнь открывается нам через изображение, через слово, через мелодию. Каждое из этих открытий бывает по-настоящему волнующим, заставляет думать, сопереживать, плакать, смеяться.

Никакая наука не способна вызвать в человеке такой внутренний отклик, ничто не выражает так ярко и полно его душу, как искусство.

Искусство присутствует в мире как мудрый наставник; оно рассказывает человеку о нём самом, о его слабостях и величии, оно учит ценить себя и других людей; оно хранит память об ушедших временах.

Вопросы и задания

1. Как музыка связана с окружающей жизнью? Что является её истоками?
2. Как ты понимаешь слова из эпиграфа к этому параграфу «Всё, что звучит в природе, и есть музыка»?
3. Какие звуки природы ты мог бы назвать? Подумай, как звучит природа утром и вечером, днём и ночью. Какими звуками могут выражаться времена года?
4. Нарисуй в «Дневнике музыкальных наблюдений» картинку на тему «Звучащая природа».

§ 3. Искусство открывает мир

Есть такое понятие «детство человечества». Оно относится к древним временам, когда человек только начинал осознавать себя, изобретал слова, окрылялся пропетой песней, вырезал на стене контуры животных.

В ту далёкую пору искусство ещё не подразделялось на отдельные виды. Музыка была неразрывно связана со стихом, песня — с танцем, пантомимой¹ и даже с рисунком. Да, рисунком. Потому что, до того как научиться писать, люди изображали предметы и явления, животных и самих себя, пытаясь передавать друг другу различную информацию.

Существует историческое свидетельство о том, как скифы прислали персидскому царю Дарию письмо с изображением птицы, мыши, лягушки и пяти стрел. Это означало: если персы не умеют летать, как птицы, прятаться в земле, как мыши, перепрыгивать через болота, как лягушки, то скифы перебьют их своими стрелами.

Подобные сюжеты нередко встречаются и в сказках, где герои обмениваются посланиями, зашифрованными в рисунках-символах². Требовалась большая работа ума, чтобы расшифровать такие послания, увидеть связь между изображениями и тем, что они выражали.

Истинным мудрецом считался тот, кто обладал богатым воображением, способным понять хитросплетение символов. Это сейчас достаточно быть просто грамотным человеком, чтобы прочесть любой текст, любое письмо.

Однако и сейчас необходимо иметь и *мудрость*, и *воображение*, чтобы понять произведение искусства. Ибо оно содержит смысл, который не лежит на поверхности, а зашифрован в сочетаниях слов, мелодий или красок.

¹ *Пантомима* — сценическое представление, содержание которого выражается только с помощью движений, жестов и мимики (различных выражений лица).

² *Символ* — условный знак, обозначающий какое-либо понятие, явление действительности.