

ББК 85.2я71
У74

**Одобрено Научно-редакционным советом корпорации
«Российский учебник» под председательством академиков
Российской академии наук В. А. Тишкова и В. А. Черешнева**

Усачёва, В. О.
У74 Музыка : 8 класс : учебник / В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. — М. :
Вентана-Граф, 2018. — 125, [3] с. : ил. — (Российский учебник).
ISBN 978-5-360-08074-9

Основная идея года — рассмотреть в разных вариантах и направлениях связи между музыкой, временем и событиями. Изучение особенностей музыкальной культуры различных эпох (Античности и Средневековья, барокко, классицизма, романтизма и Новейшего времени) происходит на их пересечении и во взаимодействии с помощью жанровых, тематических и содержательных арок. Учащиеся знакомятся с богатством и разнообразием мира музыкальных звуков (вокальных и инструментальных, в том числе электронных), выразительных возможностей музыкального языка, музыкальных форм, в которых композиторы воплощали свои творческие замыслы.

В комплекте с учебником предлагаются рабочая программа, электронная форма учебника (ЭФУ), аудиоприложение (www.lecta.ru), рабочая тетрадь и методическое пособие для учителя.

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

ББК 85.2я71

ISBN 978-5-360-08074-9

© Усачёва В. О., Школяр Л. В., 2018
© Издательский центр «Вентана-Граф», 2018

Условные обозначения

Размышляем об искусстве

Работаем самостоятельно

Анализируем, сравниваем, обобщаем

Обсудим вместе

Выполняем проект

Работаем в группах

Развиваем творческие способности.
Выполняем задание в рабочей тетради

*

Задание повышенной сложности

Слушаем музыкальное произведение
из аудиоприложения

Музыка. Время. События

Три понятия — *музыка, время, события* — неразрывно связаны между собой. Эти связи можно рассматривать в разных вариантах и направлениях. Одно звено *музыка — время* в этой цепи уже знакомо вам хотя бы потому, что, размышляя о музыкальных произведениях, вы понимали — они сочинялись в разное время и в разные эпохи (например, барокко, классицизм, романтизм).

Известны и другие внутренние связи музыки и времени, ведь и сама музыка — это искусство звуковое и временное. С одной стороны, она существует, пока звучит какое-то время: долго или коротко. Например, симфония может длиться около часа, опера и того более, а песня звучит несколько минут. С другой стороны, сами звуки организованы во времени: звуки короткие и более длинные двигаются размеренно, чередование сильных и слабых долей организует их в пространстве так, что образуются измеряемые музыкальные «потоки», которые можно сосчитать по тактам и в самом такте, определить размер и особенности ритма.

Время — событие. Единство этих понятий очевидно: о том или ином времени мы помним благодаря событиям, произошедшим в обозримом, то есть доступном изучению, времени. Но ведь и те или иные события, о которых мы знаем, могли произойти только в определённое время, не раньше и не позже. Да и сама жизнь имеет свой срок, недаром понятие «человек» сложное — состоит из двух: «чело» и «век», и одно без другого немислимо: с явлением одного совпадает начало отсчёта другого. Наступило некое время, и в этот век, год, день и час родился человек, были написаны книга или картина, сочинены музыка или стихи. О чём же это всё? О *событиях*. А событием может стать и героический поступок, и восход солнца, и сражение, и любовь, и смерть, и цветение дерева...

Какие-то из произведений, гениально или наиболее талантливо выразившие отношение (мысли и чувства) *человека к бытию, стали событием в бытии других людей*. Слушая музыку, человек погружается в её время, находясь в своём, проживает отражённое автором в звуках *бытие* — происходит *СОбытие*, то есть *СОпереживание, СОчувствие, СОдействие, СОотношение — совместная жизнь*.

Таких *СОбытий* в вашем общении с музыкой было множество.

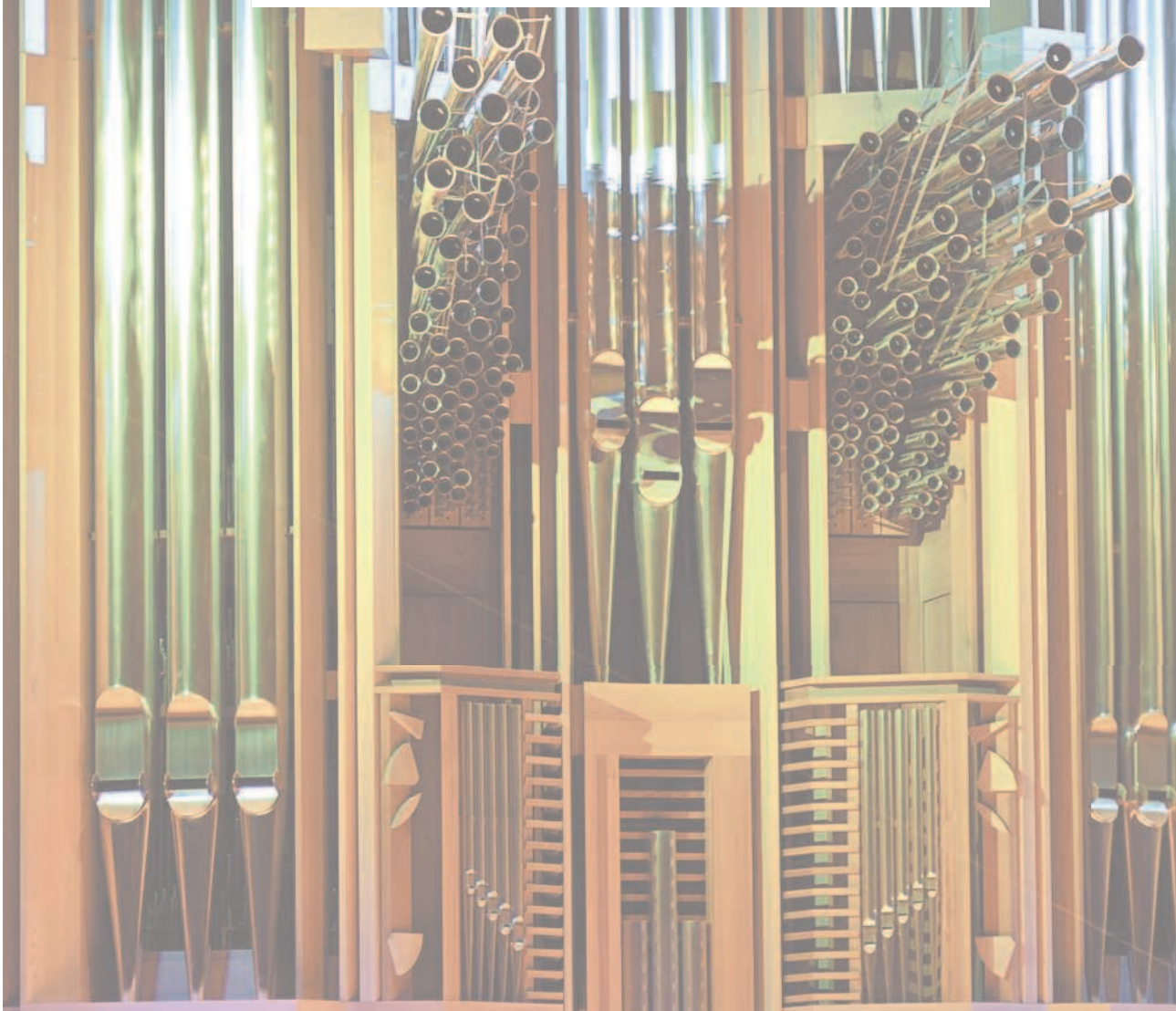
1. Назовите те произведения, которые стали для вас событием.
2. Попробуйте сформулировать мысль о том, какое выражение в нём получила логическая взаимосвязь Музыка — Время — События.

Задания 1, 2.

Наши великие современники

Вместе с музыкой можно погрузиться в событие с другими людьми и пережить событие в другом пространстве-времени.

Парадоксы музыкального пространства-времени

Именно так, в одно сложное понятие «пространство-время» объединены два явления, которые мы привычно воспринимаем как разные. Каждое из них обозначает для нас нечто совершенно конкретное и имеет свои собственные параметры. Пространство — это, конечно, прежде всего расстояние, измеряемое как в самых малых величинах, так и в самых больших (микромир и макромир). Время легко понимается нами, когда представляем себе Землю, преодолевающую пространство вращением вокруг Солнца и своей оси, подставляющую то один свой бок солнечным лучам, то другой: день и ночь — сутки прочь, часы и секунды — прочь, столетия и тысячелетия — прочь. Значит, время течёт, движется? А может быть, это мы движемся в этой огромной субстанции «время»? Учёные ищут ответы на эти вопросы. Пока для нас, отсчитывающих время, ясно одно: его изменение происходит одновременно с пространственными изменениями — с «течением» времени меняются лики континентов, цивилизаций, городов. Одно из научных определений времени — это одна из форм бесконечно развивающейся материи, последовательная смена её явлений и состояний.

Человек за всё время своего существования сознательно или бессознательно оставлял те или иные приметы времени, приметы происходивших изменений. Некоторые приметы сохранились несмотря на разрушительные процессы. По частицам, мельчайшим фрагментам материального мира прошлого создаётся представление о бытии исчезнувших народов и государств. Их можно увидеть, их можно пощупать, сложить, склеить, реставрировать, но, увы, они не сохраняют звуковую атмосферу своего существования — музыку своего времени. Многие утрачено безвозвратно. Например, на огромном историческом протяжении в восемь веков — с V века до н. э. по III век н. э. — рассеяны всего лишь одиннадцать образцов (частью во фрагментах) древнегреческой музыки, сохранившихся в нотных символах того времени. Это всего лишь крупинки звукового пространства, существовавшего ранее, некоторые отдельные точки в процессе музыкального развития, которое для нас теперь неуловимо.

Но если бы не пытались люди уловить неуловимое, услышать не слышимое ещё никем, то никогда бы не было у нас искусства музыки.

Попробуем и мы расслышать то, что скрыто за веками.

Задание 3.

Представим себе, что от оды Пиндара (V в. до н. э.) сохранился лишь текст и упоминание о том, что звучала она в дорийском ладу. Попробуйте создать свой вариант оды, связав текст с мелодией в дорийском ладу.

По мнению Платона, великого античного философа и учёного, дорийский лад был единственным истинно эллинским.

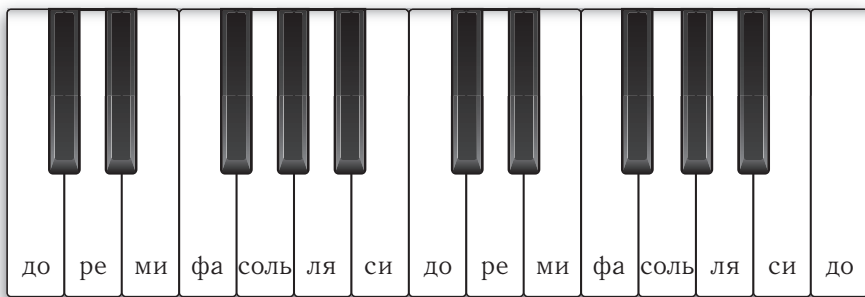
Давайте вспомним, что вы знаете о ладах. Наверняка в памяти возникнут лады мажорный и минорный, пятиступенный. Но ладов существует гораздо больше, и один из них — дорийский. Древние сказали бы: «Слава богам! Не дали исчезнуть всем божественным напевам и прозрениям великих о музыке, поведавших человеку о древних ладах!» «Слава учёным, расшифровавшим древнегреческую нотацию!» — говорим мы.

Вот звукоряд, гамма — *пространство* дорийского лада:

первая октава

вторая октава

Известно, что текст оды Пиндара распевался именно в дорийском ладу.

О кифара золотая, ты — Аполлона и муз
Темнокудрых равный удел.
Мере струнной пляска, начало веселий, внемлет,
Вторят лики сладкогласные,
Когда, сотрясённая звучно, ты взгремишь,
Хороводных гимнов подъёма запевы...

(Перевод Вяч. Иванова)

Проиграйте дорийский лад на фортепиано, пропойте ноты подряд и создайте разные комбинации звуков: гаммообразные движения из нескольких звуков вверх и вниз от разных нот; опевания; движение через ноту вверх и вниз; можно сделать скачок, но сразу же заполнить его в противодвижении (чтобы сладкогласие не разрушить) и т. д. Вариантов мелодических рисунков может быть много, но и ритм не может быть однообразным. Известно, что ритм в записи музицировавших греков точно не фиксировался, поскольку в вокальных мелодиях он зависел от стихотворного размера. Распевая текст (сами слоги тоже могут быть распеты несколькими звуками), надо прислушаться к возникающей фразировке, к необходимости остановки или мерного движения. Если знать, что при этом исполнители или участники исполнения пританцовывали, что следует из текста, то органичным будет использование не только четвертей и половинок, но и более подвижных фигураций из восьмых длительностей. Может возникнуть желание повторить какую-нибудь строку... Словом, пробуйте!

Рассмотрите древнегреческие рисунки и назовите изображённые на них музыкальные инструменты. На каких инструментах играли древние греки?

Музыкальные инструменты, услаждавшие слух древних.

Задание 4.

Мифы о древнегреческих музыкантах прославляют чудодейственную, магическую силу музыки. Расскажите сюжеты мифов об Орфее, Олимпии и Марсии.

Н. Пуссен. Марсий и Олимпий. Фрагмент

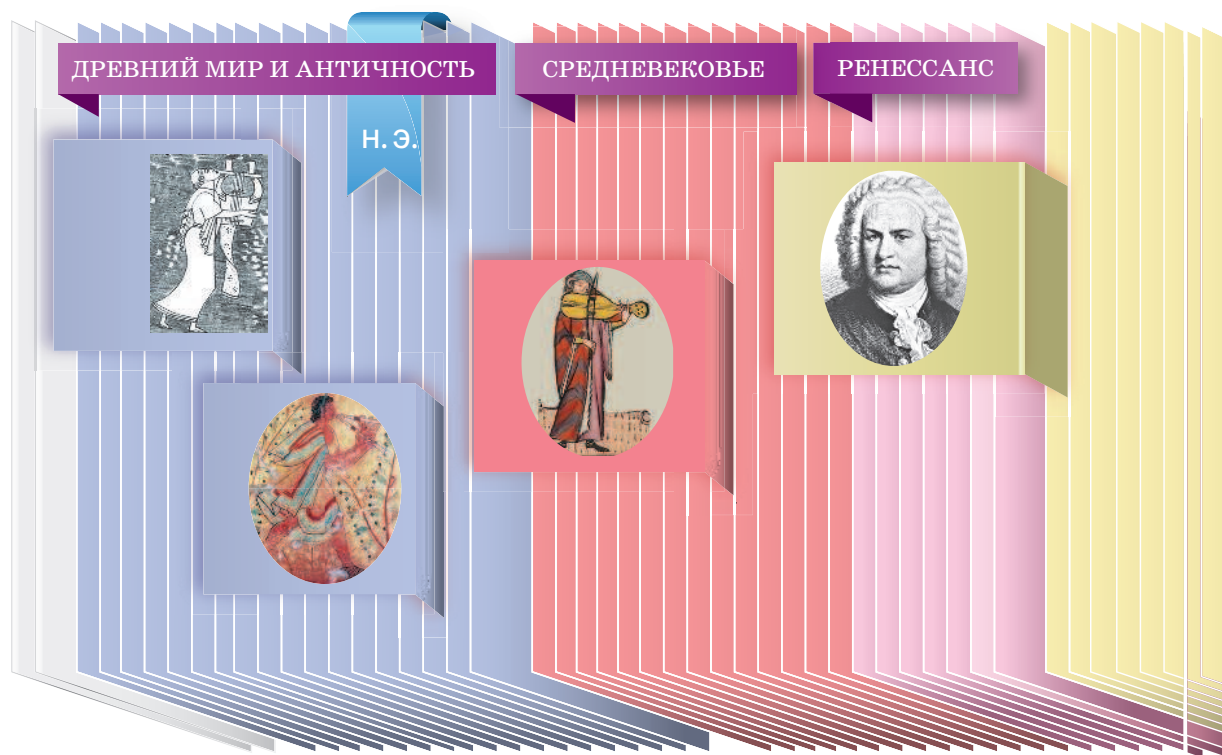

А. Фейербах. Орфей и Эвридика

Время воспринимается нами как прошлое, настоящее и будущее. Но происходит это только в конкретном, сформированном пространстве. Человеческое присутствие творит его приметы: строит, называет, оценивает, считает. Это — было, это — будет, этого уже не будет никогда...

Есть у времени общепринятые в науке три свойства. Два из них — однонаправленность, последовательность. Они позволяют создать хронологическую очердённость эпох и событий.

Попробуем наглядно представить себе изучаемый и отчасти изученный человеком путь, который прошло музыкальное искусство, например, от Античности до нашего времени.

Рассмотрите портреты композиторов — узнаёте? Вспомните и, если сможете, напойте главные темы их произведений. Соотнесите портреты известных вам своим творчеством композиторов с той или иной эпохой.

Задания 5, 6.

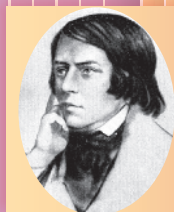
Вернёмся к теме нашей беседы — в чём же здесь парадокс?

На этот вопрос нам поможет ответить третье свойство времени — необратимость. Действительно, к прошлому возврата нет. Но вот мы, люди, здесь и сейчас музицировали в дорийском ладу, возникшем более тысячелетия назад. И что же? Находясь «здесь и сейчас» и одновременно в пространстве дорийского лада, мы погружаемся в атмосферу древнего музицирования и оказываемся на площади античного города, на лужайке оливковой рощи, в зале дворца или в центре амфитеатра...

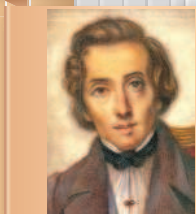
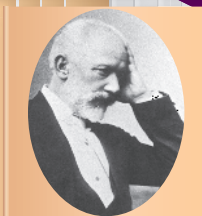
БАРОККО

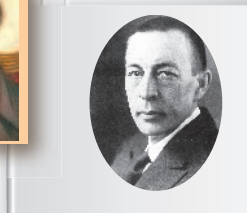
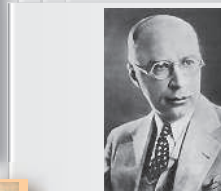
КЛАССИЦИЗМ

РОМАНТИЗМ

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

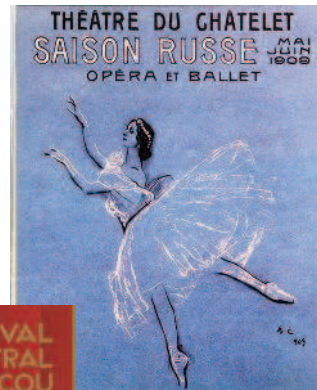
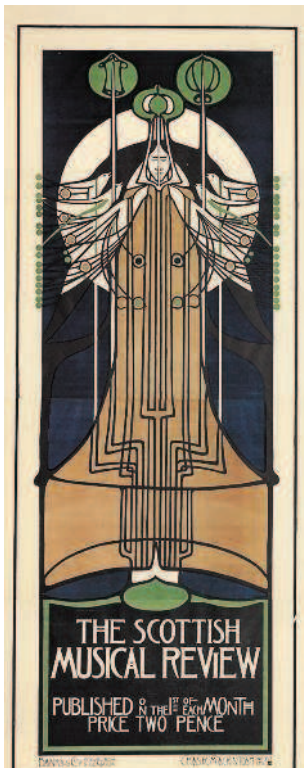
Получается, что музыка сама творит время, меняет его, проникает в него, что она своеобразная «машина времени». Музыкальное время — особенное. Оно возникает по «мановению руки» (движению мысли) человека и так же останавливается, превращаясь в искусство человека, принимая его (исполнителя, композитора, слушателя) лик.

При этом необратимость времени указывает нам и на то, что всё созданное человеком уже невозможно «не создать» — оно есть и теперь будет всегда в истории человечества.

Лики Музыки

...Когда же всё случается? —
Неведомая птица приземляется,
Находит душу, руки, взгляд...
И это много лет, веков,
тысячелетий происходит...
Нас мало, избранных!
Но всё ж она находит?!

С этого начинался для вас 1 класс. Избранных действительно и мало, но и много. Правда, имена слушателей и зрителей, а число их во времени — миллиарды, не сохранились. Но если взять любую эпоху, любой период времени, музыкальная культура которых изучена, открытия зафиксированы, имена названы, то окажется, что их — людей, благодаря музыке которых мы можем судить об этом способе познания человеком мира и себя в какое-то конкретное время, — окажется действительно не так много.

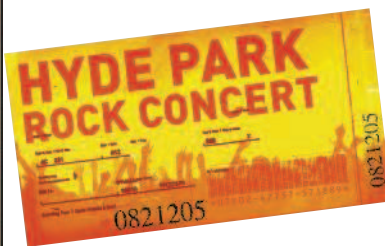

Разглядывая или заучивая хронологическую прямую эпох, мы можем запомнить порядок их следования, периоды, даты и т. д. Но это совсем не означает, что музыкальное искусство для нас вот в таком порядке существует и в жизни. Взглянув на афиши концертов, мы видим, как самая разновременная, разностилевая, разнорациональная музыка заполняет концертные залы. Для нас это уже привычное явление, подчас мы даже не обращаем на это внимание. Другое дело, как она открывается нам, становится частью нашей жизни, что символизирует, о чём заставляет думать, чем потрясает, волнует и благодаря чему.

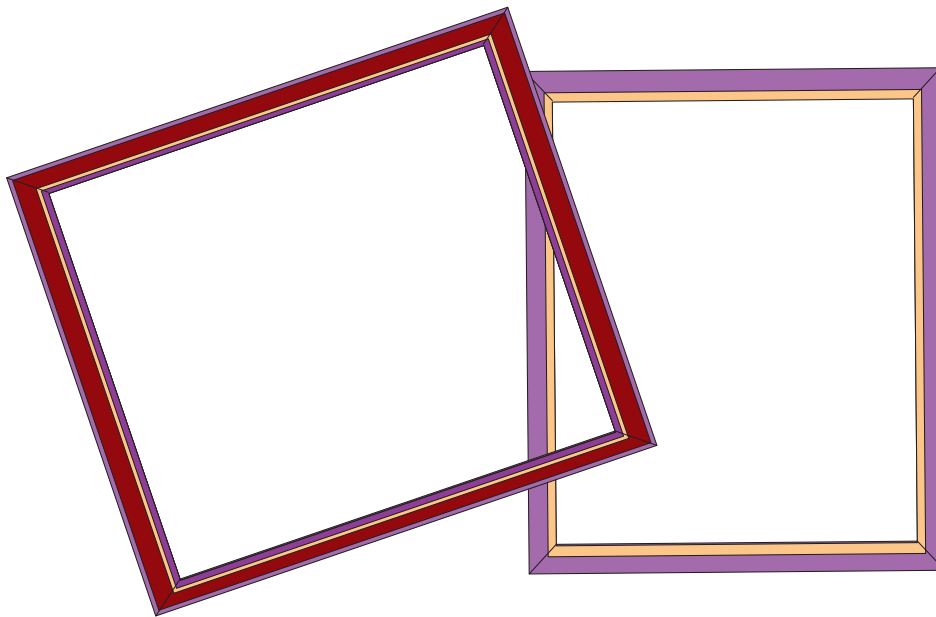
Вот здесь случаются замечательные временные пересечения и встречи.

Задание 7.

Музыкальный портрет и портрет музыки

Обычно о внешности человека мы узнаём из описания, изображения, то есть благодаря портрету словесному, живописному, скульптурному или фотографическому. Однако вам уже известно, что портрет может быть и музыкальным. Правда, в таком портрете нельзя обнаружить конкретные черты лица, но черты личности или персонажа – главные черты – всегда можно расслышать. Один из примеров – «Джюльетта-девочка» из музыки балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

История Ромео и Джульетты из средневековой Италии, описанная в трагедии английского писателя и драматурга эпохи Просвещения, которая ставится в течение нескольких столетий на всех мировых театральных сценах, воссозданная в балете русского композитора XX века, – это ли не доказательство удивительного свойства искусства, по-своему распоряжающегося временем, пространством и событиями?!

Попробуйте найти в сюжете о Ромео и Джульетте то, что не зависит от времени (надвременное), и то, что свойственно эпохе, в которой эта история произошла.

Послушайте известную вам музыку из балета (Вступление, «Монтекки и Капулетти», «Джюльетта-девочка», «Патер