

Г. А. Жуковская
А. В. Королёва
А. А. Петрова

Музыкальная литература

4 класс
ДШИ, ДМШ и ДХШ

Первый год обучения

МУЗЫКА

УДК 780.7

ББК 85.31

Ж86

Издано при финансовой поддержке
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Рецензент:

Тамара Васильевна Казакова,
заслуженный работник культуры РФ, заместитель директора
ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при Московской
государственной консерватории имени П. И. Чайковского»

Жуковская, Г. А., Королёва, А. В., Петрова, А. А.

Ж86 Музыкальная литература : 4 класс ДШИ, ДМШ и ДХШ :
первый год обучения / Г. А. Жуковская, А. В. Королева,
А. А. Петрова. — Москва : Музыка. — 344 с. : ил., нот.

ISBN 978-5-7140-1535-9

Учебное пособие составлено в соответствии с федеральными
государственными требованиями к дополнительным предпро-
фессиональным программам в области музыкального искусства:
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструмен-
ты», «Народные инструменты», «Хоровое пение». Структура по-
собия соответствует примерной программе учебного предмета
«Музыкальная литература» (авторы-составители — Г. А. Жуков-
ская, А. В. Королёва, А. А. Петрова).

Настоящее учебное пособие нацелено на формирование
целостных представлений о выразительных средствах музыки
и основных музыкальных жанрах. Предназначено для учащих-
ся первого года обучения предмету «Музыкальная литература»
в ДШИ, ДМШ и ДХШ.

ББК 85.31

ISBN 978-5-7140-1535-9

© Издательство «Музыка», 2025

Глава I

Музыка в нашей жизни

Музыка — это вид искусства, который отражает окружающий мир, эмоции и чувства человека с помощью музыкальных звуков.

Музыка появляется в жизни человека с раннего детства и остается с ним на протяжении всей его жизни. Мы слышим её везде и при разных обстоятельствах. Мы встречаемся с музыкой каждый день: в машине, автобусе, кинотеатре, на улице. Мы можем слушать её в концертном зале, в театре, на различных мероприятиях, в кино и мультфильмах. Благодаря современным технологиям мы имеем возможность слушать любимые произведения в любом месте.

Для кого-то из нас музыка становится профессией. Те, кто умеют сочинять, могут стать композиторами, умеющие петь или играть на музыкальных инструментах — исполнителями, записывать и обрабатывать музыку — звукорежиссёрами.

Многие из нас могут научиться исполнять музыку для себя и небольшого круга друзей или воспринимать её как слушатели, то есть стать любителями музыки и каждый раз открывать для себя её чудесный мир.

Вместе с музыкой мы растём, переживаем радостные и печальные моменты жизни. Слушая музыку, мы можем постигать её красоту, сопереживать, размышлять.

Какая бывает музыка?

Музыка существует почти столько же, сколько существует человечество. Мир музыки часто сравнивают с Вселенной или космосом.

Люди сочиняли музыку задолго до появления нот. Напевы и наигрыши сопровождали обряды, помогали в труде и в выражении чувств. Они передавались устно из поколения в поколение, от старших к младшим, от родителей — детям и таким образом сохранялись в народе веками. Такую музыку называют **народной**.

Почти у каждого народа мира сложились свои музыкальные традиции. В русской народной музыке отразились веками устоявшаяся крестьянская жизнь, старинные предания, исторические события, красота родной природы.

А. И. Корзухин. «Девичник» (1889)

Песня «Завью венки» относится к обрядовым песням «зелёных святок», связанных с праздником Троицы (обычно праздник приходится на июнь). Было принято плести венки из тоненьких веток берёзы, а церкви украшать деревцами.

Плавная мелодия песни неспешно развивается, голоса движутся в унисон или параллельными терциями.

Впоследствии русские композиторы многократно обращались к музыкальному фольклору, цитируя народные песни в своих произведениях.

С древних времен музыка звучала во время священных обрядов. Позднее в каждой из мировых религий (христианство, ислам, буддизм и др.) сложились музыкальные традиции для сопровождения богослужения. Такую музыку, предназначенную для исполнения в храме, называют **церковной**. Она помогает человеку сосредоточиться на серьёзных размышлениях, настроиться на возвышенный лад.

В православной традиции принято исполнять церковные песнопения без сопровождения. В стихире 9-го часа Рождественского Сочельника (шестого гласа) «Днесь рождается» мы слышим в основном двухголосие, в котором нижний голос тянет басовые ноты (*ми, ре* и др.), в то время как верхний голос исполняет достаточно сложную, витиеватую мелодию¹.

Многие произведения, созданные композиторами для церкви на богослужебные тексты, могут исполняться как концертные сочинения. Такая музыка выходит за рамки оформления религиозного обряда и называется **духовной**. Например, к таким произведениям можно отнести «Страсти по Матфею» И. С. Баха.

¹ Данный пример представляет распев, принятый в Валаамском монастыре.

Церковь Святого Фомы в Лейпциге

В основе этого сочинения, предназначенного для хора, солистов, органа и оркестра, — история последних дней земной жизни Иисуса Христа (так, как она изложена в Евангелии от Матфея).

В западной христианской традиции (католики и протестанты) пение солиста или хора сопровождают музыкальные инструменты — это может быть орган, ансамбль струнных, оркестр.

«Страсти по Матфею» были сочинены И. С. Бахом в Лейпциге для исполнения в церкви накануне праздника Пасхи. Со временем, как и многие другие произведения великих композиторов, это сочинение стало частью концертного репертуара.

Хорал № 15 (21) «Прими меня, Заступник, мой Пастырь, приюти!» («Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an!») звучит в исполнении четырёхголосного хора, в партии верхнего голоса проводится основная мелодия. Оркестр дублирует вокальные партии, поддерживает хор, усиливая впечатление.

Духовной (церковной) музыке прошлого часто противопоставляется музыка **светская**, исполняемая вне церкви (в свете, в миру). Это народная и профессиональная музыка самого различного предназначения — от песни в семейном кругу до симфонии в концертном зале.

Светские и духовные произведения, написанные профессиональными композиторами, относят к **академической музыке**. Она сформировалась на основе церковного и светского музыкального искусства Средних веков. Начиная с IV века принимать участие в музыкальном оформлении богослужения могли лишь специально обученные певчие. В XI веке итальянским монахом Гвидо Аретинским была изобретена система нотной записи, которая могла отображать созданные произведения.

В XIII–XIV вв. возникла светская профессиональная музыка. Так постепенно сформировался музыкальный язык академической музыки, вокальные и инструментальные жанры. В наше время лучшие произведения академической музыки прошлых эпох исполняются и изучаются, а многие современные композиторы продолжают работать в этой сфере музыкального искусства, создавая оперы, симфонии, сонаты и т. п. Такая музыка предназначена для специального слушания в концертном зале или в театре.

Как правило, академическая музыка требует активного соучастия слушателя, который должен думать, сопереживать, быть включённым в процесс почти наравне с музыкантами. Однако многие авторы создавали произведения, которые не предполагали излишней концентрации внимания слушателей.

Великий австрийский композитор В. А. Моцарт написал свыше 40 симфоний, множество камерных сочинений, произведений для клавира и других солирующих инструментов, оперы, духовные опусы. То, что его творчество относится к академической музыке, несомненно. Ещё при жизни композитора оно получило высокую оценку и среди профессионалов, и среди просвещённых любителей музыки. «Маленькая ночная серенада» для струнного оркестра была сочинена Моцартом по заказу в 1787 году. Подобные произведения были очень востребованы в то время у венской знати — изящная музыка сопровождала летние ночные балы и празднества. В этом сочинении четыре части — allegro, романс, менуэт и рондо. Особенную известность приобрела первая часть, музыка которой звучит легко, изящно и жизнерадостно.

Allegro

В XX веке появились новые технические средства записи и обработки звука, радио, телевидение, интернет. Не выходя из дома, мы можем увидеть прямую трансляцию или запись того или иного концерта или музыкального спектакля. Во многом благодаря техническим достижениям возникла особая сфера музыкального искусства — музыка, которую называют массовой, популярной. В ней различают три основных направления — джаз, эстрадная музыка, рок; каждое из них, в свою очередь, имеет много течений и ответвлений.

Популярная, бытовая, развлекательная музыка существовала и до XX века, но её взаимосвязь с другими видами музыкального творчества была более тесной. Например, популярные песни и танцы нередко становились источником вдохновения для композиторов — создателей симфоний и опер.

Для массовой музыки XX века характерно:

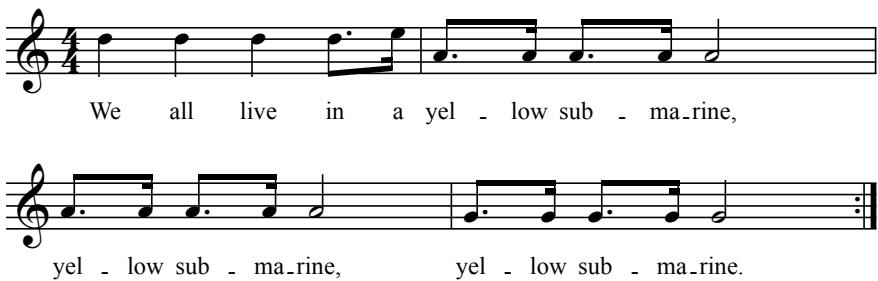
- широкое распространение с помощью радио, телевидения, интернета;
- использование технических средств обработки, усиления звука и электрических музыкальных инструментов;
- большая роль ритма (часто выражается в участии ударной установки).

Во многих видах массовой музыки используются жанры и выразительные средства, сложившиеся в академической музыке (как правило, более простые и легко воспринимаемые слушателями).

Фигура композитора играет гораздо меньшую роль в сравнении с исполнителем, а произведение может существовать в большом количестве вариантов (как в народной музыке). Также можно отметить, что и нотная запись в массовой музыке не так важна, как в академической.

Одним из заметных явлений поп-культуры второй половины XX века стало творчество английской группы «Битлз» («The Beatles»). Композиции квартета (Джон Леннон — вокал, гитара; Пол Маккартни — вокал, бас-гитара; Джордж Харрисон — соло-гитара, вокал; Ринго Старр — ударные, вокал) были и остаются популярными во всём мире.

Песня «Жёлтая подводная лодка» («Yellow Submarine»; композитор — Пол Маккартни) была записана группой в конце мая — начале июня 1966 года. В песне поётся о моряке, который рассказывает о подводной лодке и окружающем мире. Эта песня жанрово похожа на марш (особенно в припеве), очень бодрая и весёлая.

The image shows two staves of musical notation in 4/4 time with a treble clef. The first staff contains the lyrics: "We all live in a yel - low sub - ma_rine," with the 'r' in 'marine' being a tie to the next note. The second staff contains the lyrics: "yel - low sub - ma_rine," followed by a repeat sign and "yel - low sub - ma_rine." The music consists of eighth and sixteenth note patterns.

Перевод:

Мы все живём в жёлтой подводной лодке.

В каждой сфере музыкального творчества (будь то народная, академическая или массовая музыка) можно выделить образцы, которые прошли проверку временем и составили золотой фонд мировой культуры. Эти признанные шедевры называют музыкальной классикой.

Если М. Джексона можно считать лидером среди солистов зарубежной поп-музыки XX века, то среди групп такую же популярность завоевал шведский quartet «АББА» («ABBA»)⁵. Для их творчества характерны запоминающиеся мелодии, танцевальные ритмы — как, например, в известной песне «Танцующая королева» («Dancing Queen»).

Советское эстрадное искусство 1960–1980-х годов отмечено многими достижениями. Среди композиторов-песенников следует назвать А. Н. Пахмутову, А. А. Бабаджаняна, Д. Ф. Тухманова, М. А. Минкова и многих других. В числе певцов и певиц выделялись М. М. Магомаев, Л. В. Лещенко, И. Д. Кобзон, Э. С. Пьяха, А. Б. Пугачёва и другие исполнители.

В 1960-х годах на эстраде появились вокально-инструментальные ансамбли (ВИА). Они создавались при учреждениях культуры (филармониях, театрах, концертных объединениях) как отклик на увлечение советской молодёжи популярными течениями западной музыки. Среди известных в то время ВИА — «Песняры», «Весёлые ребята», «Самоцветы» и многие другие.

Главной для эстрадных песен была лирическая тема, которая воплощалась с особой теплотой. Например, песня А. Н. Пахмутовой «Мелодия» (исполнена М. М. Магомаевым) опирается на лучшие традиции русских лирических песен и романсов.

Спокойно

Ты мо-я ме-ло-ди-я,
я твой пре-дан-ный Ор-фей.

⁵ Имена участников группы (два певца и две певицы): Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лунгстад. Большинство песен написали Б. Андерссон (музыка) и Б. Ульвеус (тексты).

Дни, что на - ми прой - де - ны,
пом - нят свет неж_но_сти тво - ей.

Советская эстрадная музыка часто выходила за пределы любовной тематики, обращаясь к самому широкому кругу образов и тем: события в мире, спортивные достижения, красота родной природы, завоевание космоса, актуальные проблемы.

Рок-музыка

Во второй половине XX века в англоязычных странах (США, Великобритания) возникло новое направление — **рок-музыка**. Среди её истоков — блюз, рок-н-ролл и др. Огромное влияние на становление рока оказали американский певец, «король рок-н-ролла» Элвис Пресли и британская группа «Битлз».

В числе особенностей рок-музыки:

- эмоциональность и экспрессивность большинства композиций;
- особая роль ритм-секции — бас-гитара и ударная установка, которые должны звучать очень громко, чётко, без отклонений от ритмической пульсации;
- широкое применение тембров электрогитар;
- громкое, мощное, эмоциональное пение, могут также использоваться специальные приёмы — крик, «рычание», сиплый звук и др.

Рок-музыканты выступают для многочисленной аудитории (например, на стадионах). Тексты их песен во многом связаны со стремлением к свободе, с протестом против ограничений.

Чаще всего рок-группа состоит из четырёх-пяти исполнителей: вокалист, гитарист-солист, бас-гитарист, барабанщик, клавишник. Иногда среди музыкантов рок-группы выделяется яркий лидер — **фронтмен**.

Среди наиболее известных рок-групп — «Роллинг Стоунз» («The Rolling Stones»), «Металлика» («Metallica»), «Пинк Флойд» («Pink Floyd»). Многие рок-группы в своём творчестве обращались к различным направлениям, экспериментировали, объединяли рок с поп-музыкой, джазом, фольклором, традициями академической музыки.

Творчество британской рок-группы «Куин» («Queen») и её лидера Фредди Меркьюри охватывает широкий диапазон стилей — от хард-рока⁶ до оперной классики. Альбом «Барселона» (1987) был записан музыкантами совместно с испанской оперной певицей Монсеррат Кабалье. Главная песня этого альбома прозвучала на церемонии открытия Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году.

Одна из популярных песен группы «Куин» — «Шоу должно продолжаться» («The Show Must Go On»). Музыка песни пронизана большой эмоциональностью и трагизмом, отражая личные переживания артиста.

В СССР рок-музыка до середины 1980-х годов официально не признавалась. Несмотря на стремление властей исключить рок-музыку как чуждый для отечественной культуры элемент, творчество западных исполнителей и групп пользовалось большой популярностью. Первые отечественные группы назывались «бит-группами», среди них — «Скоморохи» (руководитель — А. Б. Градский), «Поющие гитары» (руководитель — А. Н. Васильев).

В рок-аранжировке звучали песни советских композиторов, а также русские народные песни. В 1970-е годы ансамбль «Поющие гитары» участвовал в исполнении первой отечественной рок-оперы «Орфей и Эвридида» Александра Журбина.

Период расцвета отечественной рок-музыки приходится на конец 1980-х — начало 1990-х годов. В это время развернули свою деятельность группы «Ария», «Парк Горького», «Кино», «Наутилус Помпилиус» и многие другие.

Песня «Перемен!» В. Р. Цоя впервые прозвучала в 1987 году в финальной сцене фильма «Асса». Основной мотив поэтического текста — требование изменений в жизни общества и каждого человека — находит отражение в энергичной ритмической

⁶ Хард-рок (от англ. *hard* — тяжёлый) — одно из направлений рок-музыки, отличающееся наиболее жёстким звучанием.

пульсации в быстром темпе и мелодии, состоящей из коротких синкопированных мотивов.

Одним из примеров воплощения лирического характера в рок-музыке является песня «Потерянный рай», написанная композитором С. В. Терентьевым и вошедшая в репертуар групп «Ария», «Кипелов», «Артерия». В музыке обращает на себя внимание медленный темп, выразительная кантиленная мелодия, мажорный лад, символизирующий надежду на обретение мира и покоя.

Музыкальные произведения для прослушивания

- Х. Тизол, Д. Эллингтон. «Караван».
- Г. Миллер. «Лунная серенада» из фильма «Сerenада солнечной долины».
- Дж. Гершвин. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс».
- П. Мизраки. «Всё хорошо, прекрасная маркиза».
- Ю. С. Саульский. «Чёрный кот».
- Б. Кемпферт. «Путники в ночи» («Strangers in the Night»).
- Н. Гланцберг. «Падам... Падам...».
- М. Джексон. «Песня Земли» («Earth Song»).
- Б. Андерссон, Б. Ульвеус. «Танцующая королева» («Dancing Queen»).
- А. Г. Экимян. «Не надо печалиться».
- А. Н. Пахмутова. «Мелодия».
- Ф. Меркьюри, М. Моран. «Барселона».
- Б. Мей. «Шоу должно продолжаться» («The Show Must Go On»).
- А. Б. Журбин. Ария Орфея из рок-оперы «Орфей и Эвридики».
- В. Р. Цой. «Перемен!»
- С. В. Терентьев. «Потерянный рай».

Вопросы

1. В какой стране возник джаз?
2. Назовите жанры афроамериканского фольклора, которые сыграли большую роль в джазовой музыке.
3. Какой метроритмический приём очень важен в джазовой музыке?

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I. Музыка в нашей жизни	3
Какая бывает музыка?	3
Глава II. Содержание произведений.	
Программная музыка	13
Музыкальное содержание	13
Программная музыка	15
Нотные примеры в музыкальной литературе	25
Глава III. Выразительные средства в музыке	33
Мелодия	33
Ритм	38
Гармония	46
Лад	49
Фактура	54
Регистр. Динамика	58
Тембр	62
Темп	72
Глава IV. Жанры в музыке. Песня	75
Жанры в музыке	75
Песня как жанр	77
Жанровые разновидности русских народных песен	78
Куплетная форма	83
Советская массовая песня. Песни 1960–1980-х годов	83
Глава V. Жанры в музыке. Марш, танец	93
Марш и его особенности	93
Трёхчастная форма	100
Танец как вид искусства	101

Глава VI. Жанры инструментальной музыки	125
Вариации	125
Разновидности цикла в инструментальной музыке.....	138
Камерно-инструментальные ансамбли. Квартет.....	143
Концерт	149
Симфония.....	162
Глава VII. Музыка в драматическом театре	173
Театр как вид искусства. Музыка в театре.....	173
«Пер Гюнт». Драма Г. Ибсена, музыка Э. Грига.....	176
«Сон в летнюю ночь». Комедия У. Шекспира, музыка Ф. Мендельсона.....	188
Глава VIII. Музыкально-театральные жанры. Балет	195
Особенности жанра. Из истории балета	195
Балеты П. И. Чайковского	203
«Щелкунчик».....	205
Глава IX. Музыкально-театральные жанры. Опера	227
Особенности оперного жанра	227
Из истории оперы	231
Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила»	235
Глава X. Музыкально-театральные жанры. Мюзикл	263
Из истории музыкально-развлекательного театра.	
Водевиль. Оперетта	263
Мюзикл. История и особенности жанра.....	271
«Звуки музыки»	280
Глава XI. Музыка в кино и мультипликации	2287
Кино и музыка.....	287
Музыка М. И. Дунаевского к фильму «Мэри Поппинс, до свидания!»	302
Музыка в мультипликации	307
Музыка Г. И. Гладкова к мультфильмам «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов».....	312

Глава XII. Неакадемические направления в музыке XX века	323
Джаз	323
Популярная эстрадная музыка	330
Рок-музыка	236

Авторы:

Г. А. Жуковская: главы IV, VI, VII
А. В. Королёва: главы III, V, XII
А. А. Петрова: главы I, II, VIII, IX, X, XI