

Дина Курнарская

ЗАГАДКИ ПО МУЗЫКЕ

АРТ
ПРАКТИКУМ

УДК 78
ББК 85.318
К34

Дизайн и макет серии А. Родюшкина и Т. Громовой
Дизайн переплета А. Родюшкина

Издательство выражает благодарность А. Ройзен за помощь в подготовке издания.

Кирнарская, Дина Константиновна.

К34 Загадки по музыке: арт-практикум / Дина Кирнарская. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 112 с., ил. — (Арт-практикум).

ISBN 978-5-17-182177-7

Эта книга — настоящий проводник в мир тончайших связей между искусствами. Дина Кирнарская, выдающийся музыковед и историк искусств, создала арт-практикум, который пробуждает взгляд, слух и воображение. Задачи, собранные в этом издании, помогают не просто слушать музыку — они учат слышать её глубже. От строгой гармонии Баха до яркой энергии Вивальди и современного звучания Стинга — перед читателем раскрывается целый мир чувств и смыслов. Каждое упражнение — шаг к пониманию того, как музыка отражает время и душу человека. Особое внимание уделено связи музыки с театром, кино и живописью: звуки обретают цвет, ритм становится дыханием. Этот практикум не требует специальных знаний — он приглашает к диалогу с искусством, которое живет в каждом из нас. Книга вдохновляет, увлекает и помогает открыть музыку как язык, на котором говорит сама жизнь.

УДК 78

ББК 85.318

ISBN 978-5-17-182177-7

© Д.К. Кирнарская, текст, 2026

© ООО «Издательство АСТ», 2026

© РАМ имени Гнесиных, 2026

К ЧИТАТЕЛЮ

Кто из нас не мечтает реализовать все свои способности, максимально развить их, и, если повезёт, стать успешным, богатым и знаменитым? Вполне возможно, что одного сознания, что Вы сделали всё, что было на роду написано, принесёт Вам счастье, а богатство подождёт. В конце концов, оно, по общему признанию, только лишняя ответственность и головная боль... Однако в любом случае, если Вы не богатый наследник или наследница, успех и благополучие прямо зависят от того, насколько Ваш талант и знания востребованы, насколько то, что Вы делаете, нравится людям, интересуется их и делает их жизнь лучше и ярче. А это, в свою очередь, связано с уровнем развития Вашего интеллекта, Вашей способностью творить и создавать новое. И, пожалуй, было бы совсем неплохо развить свой ум настолько, насколько Вам самим этого хотелось бы. Не будем задерживаться на дисклеймерах вроде «и зачем мне это нужно, спокойствие дороже, я вовсе не желаю напрягаться и нервничать, и уж бог с ней, с этой творческой работой, мне хорошо и в роли офисного планктона — протираю локти за столом у окна, покуриваю в перерыве с подружками, имею любящую семью и скромный доход, а «сквозь тернии к звёздам» — это не моё». Прекрасно! Имеете полное право, не всем быть лидерами, творцами и начальниками, но отчего бы не попробовать? Вы ведь ничего не теряете. В эпоху конкуренции, когда на каждое стоящее место как минимум несколько претендентов, совсем неплохо чувствовать себя более уверенно и получать удовольствие от своих карьерных достижений, пусть и не выдающихся, но вполне достойных. В XXI веке, во времена широкой доступности образования, чтобы быть просто высоким профессионалом, а не первооткрывателем, нужно обладать незаурядным интеллектом и хотя бы некоторой долей креативности — творческой инициативы и оригинальности мышления. И один из новых инструментов, способствующих этой цели, Вы сейчас видите перед собой.

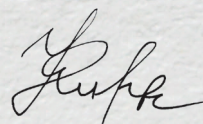
Предлагаемый Вашему вниманию арт-практикум, комплект задач по искусству, можно смело назвать новым словом в развитии креативности и интеллекта. Материал задачника — искусство — не так часто выступает в роли катализатора творческих способностей: большей частью мы привыкли видеть в искусстве средство для отдыха и наслаждения красотой, и вряд ли когда-либо оценивали его возможности в качестве локомотива умственной деятельности. И тем не менее искусство — одно из сильнейших и наиболее естественных средств для развития наших творческих способностей, и для этого вовсе не нужно быть художником или музыкантом — достаточно приложить свой ум к материалу искусства и попробовать принять несложные решения, касающиеся этого материала. Вы будете удивлены, но здесь важен не результат, а процесс: в отличие от решения других задач, где нужно найти правильный ответ, здесь гораздо важнее сама попытка, само стремление немного поразмышлять над формами, красками и звуками. Ваше погружение в материал, просто погружение, просто желание внимательнее слышать и видеть, старание более предметно взглянуть на предложенные примеры, Ваши попытки предпринять некоторые виртуальные шаги, связанные с музыкой и изобразительным искусством — этот процесс сам по себе принесёт Вам такую же пользу, как тома решённых задач по математике и естественным наукам.

Этот «белый лебедь» прилетит к Вам потому, что, во-первых, искусство — это колыбель нашего интеллекта, который возник и развивался в процессе многовековых занятий художественным творчеством: когда наука ещё не брезжила на горизонте, искусство уже расцветало во всей своей силе и прелести, и потому погрузиться в искусство — это означает припасть к своим истокам, как древнегреческий Антей припадал к матери-земле. Не зря же воспитание элиты в любой точке мира всегда было сопряжено прежде всего с занятиями искусством, на смену которым приходили занятия наукой. Во-вторых, огромную роль, которую играет искусство в развитии мышления и творческих способностей, подтверждает практика выдающихся людей. Согласно данным ЮНЕСКО, опубликованным в 2010 году на Сеульском конгрессе «Искусство в образовании», все нобелевские лауреаты занимались искусством: Альберт Эйнштейн играл на скрипке, Уинстон Черчилль рисовал пейзажи, доктор

Сергей Боткин был виолончелистом-любителем и так далее. И не потому, что у них было лишнее время, а потому, что они знали — без искусства мозг не будет работать в полную силу. Искусство необходимо мозгу как вода телу. И так же, как телу нужна физическая нагрузка, чтобы не болеть и не деградировать, эстетическая деятельность нужна мозгу.

Задачи арт-практикума уникальны и одновременно действенны во многих отношениях. Прежде всего, имея с ними дело, Вы можете быть *tabula rasa*, то есть, как выразался философ Джон Локк, Вы можете быть «чистой доской» — не знать, не понимать и не разбираться в вопросах искусства и даже не интересоваться им. Всё, что нужно для решения каждой задачи, содержится в ней самой. Никаких дополнительных знаний эти задачи не требуют. И при этом предлагаемые в арт-практикуме упражнения касаются самых фундаментальных интеллектуальных операций: сравнения, классификации и систематизации, отсекающего лишнего, привлечения необходимого, выбора главного, создания шаблонов и моделей. Решая арт-задачи, Вы будете тренировать и развивать качества мышления, которые задействованы в аналитической и творческой деятельности. И если Ваш опыт в этом деле будет достаточным, подобно пациенту, нашедшему нужное лекарство, Вы вскоре почувствуете, что Вам легче думается, Вы эффективнее мыслите, быстрее приходите к нужным выводам и безошибочнее действуете. Подобно тому, как воздух поддерживает летящую птицу, искусство поддержит Вас, даст нужные силы и вдохновит на свершения, которых Вы сами от себя даже не ожидаете. Достоевский надеялся, что «красота спасёт мир»; будем считать, что это возможно, пока не доказано обратное. Правда, похоже, что спасение мира — чрезмерно амбициозная задача для хрупкой красоты, чуждой всякому насилию. Однако спасти каждого человека и вручить ему ключи от персонального рая — это для неё вполне реальная задача, и у Вас есть шанс убедиться в этом.

С любовью, Ваша Дина Константиновна!

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА

ПРЕАМБУЛА

Как часто приходится подбирать одно к другому: галстук к костюму, туфли к платью, сумку к обуви, стулья к столу, обои к мебели и так далее. Ах, если бы всё было так просто! Нередко необходимо составить команду из пары пилотов самолёта или космического корабля, операционной сестры и хирурга, босса и его секретаря, певицы и её аккомпаниатора и даже, страшно сказать, мужа и жены. Такие мини-команды порой решают важные дела, и от «сходства характеров», пусть даже не на всю жизнь, а всего лишь на проект, зависит успех всего предприятия.

Если речь идёт об одежде, мы все неплохо справляемся с задачей лишь потому, что параметры сходства относительно просты: это может быть цвет, фасон, стиль деловой или праздничный — в любом случае это будут ощутимые параметры, и ничего таинственного в них нет. Иное дело мужа и жёны! Кто-то скажет, что нужны общие ценности и убеждения, общие условия воспитания, другие же наоборот, будут утверждать, что контраст в данном случае даже лучше — партнёрам будет интересно друг с другом, и они всегда будут открывать в своём визави нечто новое. В каждом случае, когда нам предстоит найти идеальную пару для чего-либо или кого-либо, мы самостоятельно ищем те самые заветные параметры сходства. То же и в искусстве: иногда произведения объединяет общий жанр, порой эпоха, а иногда авторский стиль, творческое направление или даже эмоциональный характер, струны души зрителя или слушателя, которые произведение задевает. Вам решать! Потренируем наше умение подбирать идеальную пару на разных художественных примерах; это умение всегда пригодится в жизни и в любви!

ИЗ НОВОГО СВЕТА

Школа танцев задумала устроить ретро-бал, повторяющий известное название симфонии Антонина Дворжака «Из Нового Света» (1893), написанной по мотивам национальной американской музыки. Это название пришло на ум организаторам, поскольку в репертуаре должны были быть пять изученных учащимися танцев: это были два танца 20-х годов XX века из США — фокстрот и чарльстон, и три латиноамериканских — сальса, танго и малагенья. В учебных целях музыка каждого танца была прикреплена к картинке, его изображающей, по два трека на каждый танец. Однако в процессе работы один из треков, предназначенных для каждого из танцев, открепился от картинке, и теперь не было понятно, куда какой аудиофайл относится. Прослушайте, пожалуйста, основной трек для каждого из танцев, который остался на нужном месте, и, ориентируясь на эти треки, прослушайте пять оставшихся аудиофайлов, чтобы затем распределить их по танцам, изображённым на картинках.

1 SALSA

2 CHARLESTON

3 MALAGUEÑA

4 FOXTROT

5 TANGO

РАЗГАДКА

Разделим все пять танцев на две группы — латиноамериканские и родом из США. Подсказок в данном случае более чем достаточно. №1 — песня на английском языке в неторопливом движении; подозревать оживлённо остроумный чарльстон, который танцуют «с хитринкой», в лирической медлительности не приходится, так что **№1** сразу становится медленным **фокстротом**. Латиноамериканские песни в сопровождении ударных на испанском языке тоже вполне очевидны. Это №2, 4 и 5. То есть, **№3**, быстрый и эстрадно-инструментальный, становится **чарльстоном** и встаёт на картинку №2. Теперь надо распределить три латиноамериканских танца: чрезвычайно подвижную сальсу, танго с остро характерным акцентированным ритмом и роскошную малагенью, наиболее близкую народным напевам. Быстрым темпом здесь отличается только **№4** в сопровождении ударных, и это **сальса**. Оставшиеся №2 и 5 содержат подсказки: в №5 явно слышатся слова *malagueña salerosa*, а под музыку **№2**, представляющую собой мировой хит под названием «История любви», так и хочется двигаться в такт, соблюдая нужные акценты — особый характер продвижения **танго**, которое как будто сдерживает некая сила, придающая ему энергию сопротивления — этот характер нельзя не узнать в музыке песни №2. И на долю **малагеньи** остаётся музыка **№5**, тоже мировой хит, который провоцирует скорее на пение, нежели на танец.

