

MASTERING RUSSIAN THROUGH MUSICAL CULTURE

OLGA BUTYRSKAYA SCARBOROUGH

MASTERING RUSSIAN THROUGH MUSICAL CULTURE

Mastering Russian through Musical Culture bridges language and culture by tracing how music has interwoven with people's lives across ages, genders, and social groups throughout historical epochs.

This student-centered comprehensive book contains authentic texts, inquiry-based tasks, grammar examples and exercises, exploratory assignments, and a Teacher's Manual. It assists students in interpreting and producing discourse at an advanced level of language proficiency while enhancing their cultural knowledge and intercultural competence. The book demonstrates to language instructors and learners that music can be successfully incorporated into language studies in a meaningful and enjoyable way. The book's materials will improve students' understanding of the role of musical culture and its value from a historical perspective in Russia and the former Soviet countries. They cover features of Russia's musical cultures and mindsets reflected in pieces of music in detail, examine commonalities and differences, and analyze imagery of musical works compared to features of their native culture and mindset. Students will engage in learning about and discussing trends in Russia's folk, modern, and classical music and masterpieces by renowned Russian and Soviet composers. Supplementary audio passages corresponding to the ten texts in the book can be found at www.routledge.com/9781032842684.

This innovative educational book encourages the exploration of various music-related topics by high-intermediate to advanced Russian language learners in the target language.

Olga Butyrskaya Scarborough has developed and taught various Russian language, literature, culture, and interdisciplinary courses in the Department of Languages & Cultures at the US Air Force Academy, USA, since the summer of 2012. She holds a Ph.D. from the Peoples' Friendship University of Russia and has been teaching Russian as a foreign language for over two decades. Dr. Scarborough has given multiple presentations at scholarly conferences in Russia, Latvia, and the USA and published articles and educational materials on her research. Her professional interests include the methodology and practice of Russian language teaching, second language acquisition and pedagogy, the world's cultural heritage, and intercultural competence development.

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

MASTERING RUSSIAN THROUGH MUSICAL CULTURE

Olga Butyrskaya Scarborough

Designed cover image: Olga Simankova via Getty Images

First published 2026

by Routledge

4 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN

and by Routledge

605 Third Avenue, New York, NY 10158

Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business

© 2026 Olga Butyrskaya Scarborough

The right of Olga Butyrskaya Scarborough to be identified as author of this work has been asserted in accordance with sections 77 and 78 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988.

All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers.

Trademark notice: Product or corporate names may be trademarks or registered trademarks, and are used only for identification and explanation without intent to infringe.

British Library Cataloguing-in-Publication Data

A catalogue record for this book is available from the British Library

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Names: Scarborough, Olga Butyrskaya, author.

Title: Mastering Russian through musical culture / Olga Butyrskaya Scarborough.

Description: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2026. |

Includes bibliographical references and index.

Identifiers: LCCN 2025031480 (print) | LCCN 2025031481 (ebook) |

ISBN 9781032848747 (hardback) | ISBN 9781032842684 (paperback) |

ISBN 9781003515425 (ebook)

Subjects: LCSH: Russian language—Study and teaching—English speakers. |

Music—Russia (Federation) | Language and culture—Russia (Federation)

Classification: LCC PG2129.E5 S37 2026 (print) | LCC PG2129.E5 (ebook)

LC record available at <https://lcn.loc.gov/2025031480>

LC ebook record available at <https://lcn.loc.gov/2025031481>

ISBN: 978-1-032-84874-7 (hbk)

ISBN: 978-1-032-84268-4 (pbk)

ISBN: 978-1-003-51542-5 (ebk)

DOI: 10.4324/9781003515425

Typeset in Times New Roman

by Apex CoVantage, LLC

Access the Support Material: www.routledge.com/9781032842684

*I dedicate this textbook to my dearest parents, who
fostered my love for music from my early childhood.*

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

CONTENTS

<i>Acknowledgments</i>	<i>xi</i>
<i>Preface (in English)</i>	<i>xii</i>

ВВЕДЕНИЕ Introduction	1
-------------------------	---

- 0.1 *Музы Древней Греции и связь видов искусства | The Muses of Ancient Greece and the connection between the arts 3*
 - 0.2 *Роль музыки в жизни людей | Role of music in people's lives 4*
 - 0.3 *Средства выразительности в музыке | Expressive elements of music 6*
 - 0.4 *Связь музыки и человеческой речи | Connection between music and human speech 9*
 - 0.5 *Ваши музыкальные предпочтения. Музыкальные предпочтения россиян | Your Musical Preferences. Musical Preferences of Russians 11*
- Библиография | Bibliography 15*

РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР И ЕГО ЖАНРЫ В РОССИИ Unit I. Musical folklore and its genres in Russia	16
---	----

- 1.1 *Детские песни | Children's songs 21*
- 1.2 *Частушки и посиделки молодёжи | Chastushkas (limericks) and youth gatherings 29*

- 1.3 *Солдатские песни и рекрутство | Soldiers' songs and conscription* 37
- 1.4 *Зимние календарные песни: Святки (Сочельник - Крещение), Масленица | Winter calendar songs: Christmas carols, Maslenitsa* 44
- 1.5 *Летние календарные песни: Троица (Пятидесятница), День Ивана Купалы | Summer calendar songs: Pentecost, Ivan Kupala* 52
- 1.6 *Народные музыкальные инструменты | Traditional musical instruments* 57
- 1.7 *Песня «Калинка» | Kalinka song* 71
- 1.8 *Русские народные исторические песни | Russian folk historical songs* 77
- 1.9 *Русские народные танцы | Traditional Russian dances* 81
- 1.10 *Музыкальная культура народов Российской Федерации и бывших республик СССР | Musical culture of the peoples of the Russian Federation and former Soviet republics* 85

РАЗДЕЛ II. СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ

МУЗЫКА: ЕЁ ЖАНРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ | Unit II.
Soviet and post-soviet music: Its genres and performers

92

- 2.1 *Джаз | Jazz* 94
- 2.2 *Песня «Катюша» | Katyusha song* 101
- 2.3 *Песни о Великой Отечественной войне | Songs about the Great Patriotic War* 105
- 2.4 *Авторские (бардовские) песни | Author (Bard)'s songs* 110
- 2.5 *Эстрадная (популярная) музыка | Popular music* 116
- 2.6 *Песни о любви | Love songs* 118
- 2.7 *Песни о спорте | Songs about sports* 123
- 2.8 *Песни об исторических событиях в СССР | Songs about historical events in the USSR* 127
- 2.9 *Рок-музыка | Rock music* 133
- 2.10 *Рок-опера: Алексей Рыбников «Юнона и Авось» | Rock opera: Juno and Avos by Alexei Rybnikov* 140
- 2.11 *Хип-хоп и рэп | Hip hop and rap* 146

РАЗДЕЛ III. КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА: ЕЁ ЖАНРЫ И КОМПОЗИТОРЫ Unit III. Classical music: Its genres and composers	153
3.1 Музыкальные театры в Российской Федерации Musical theatres in the Russian Federation	157
3.2 Инструменты симфонического оркестра: Сергей Прокофьев «Петя и волк» Instruments of a Symphony Orchestra: Peter and the Wolf by Sergei Prokofiev	161
3.3 Опера: Николай Римский–Корсаков «Снегурочка» Opera: Snow Maiden by Nikolai Rimsky-Korsakov	166
3.4 Балет: Игорь Стравинский «Петрушка» Ballet: Petrushka by Igor Stravinsky	174
3.5 Романсы Romance songs	180
3.6 Военная духовая музыка: Василий Агапкин «Прощание славянки» Military brass music: Farewell of Slav by Vasily Agapkin	186
3.7 Симфоническая музыка: Сергей Рахманинов Второй фортепианный концерт Symphonic music: Second Piano Concerto by Sergei Rachmaninoff	190
3.8 Программная музыка: Николай Римский-Корсаков Сюита «Шехеразада» Program music: Scheherazade Suite by Nikolai Rimsky-Korsakov	195
Teacher’s manual (in English)	201
Pedagogical approaches	202
Material organization	203
Vocabulary	204
Grammar	205
Reading & listening	205
How to organize the work with the textbook by utilizing the flipped classroom model	206
Assessment tools and evaluations	207
Outline for writing a concert (musical performance) review	211
The author’s address to readers	213

ПРИЛОЖЕНИЯ Appendices	215
A Как научиться слушать и понимать музыку How to learn to listen to and understand music	216
B Как нарисовать музыку How to draw music	217
C Как научиться петь песни How to learn to sing songs	219
D Образец оформления краткого содержания презентации Presentation abstract template	220
E Individual presentation evaluation Rubric (in English)	222
F Musical event review Rubric (in English)	224
G Final presentation Evaluation Rubric (in English)	226
H Примерная программа курса Sample course syllabus	228
I Слова-определения, характеризующие средства музыкальной выразительности Descriptive words that characterize expressive elements of music	233
J Глоссарий музыкальных терминов Musical terminology glossary	236
K Русско-английский словарь Russian-English dictionary	238
L Ссылки на записи музыкальных произведений и образовательные видео Links to recordings of musical works and educational videos	252
<i>АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ Index</i>	<i>256</i>

ACKNOWLEDGMENTS

I express my sincere gratitude to colleagues Izolda Savenkova, Elena O’Leary, Melissa Azari, Sara (Sally) Ziebell, and Professor Emerita Jean LeLoup, who have read and reviewed the selected chapters of my book. Their constructive suggestions have been considered and incorporated into my book’s materials. Izolda Savenkova also skillfully edited several parts of my manuscript and contributed her ideas on contemporary teaching approaches to creating and developing a variety of learning tasks.

I also appreciate the anonymous peer reviewers who took the time to give valuable recommendations on improving the content and structure of my book. My warmest thanks go to the editorial team of Routledge’s Language Learning Book section for their support and expertise throughout the process.

The views expressed in this article, book, or presentation are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of the United States Air Force Academy, the Air Force, the Department of Defense, or the U.S. Government.

PA # USAFA-DF-2025-684

PREFACE

This educational book introduces high-intermediate to advanced Russian language learners to various music-related topics in the target language. It explores how music has intertwined with the lives of people of different ages, genders, social layers, and backgrounds throughout the history of Russia. Students will learn about and discuss trends in Russia's folk, modern, and classical music and masterpieces by renowned Russian and Soviet composers. The comprehensive book materials contain authentic texts, inquiry-based tasks, exploratory assignments, and a Teacher's Manual. It endeavors to assist students in interpreting and producing discourse on an advanced level of language proficiency while enhancing their cultural knowledge and intercultural competence.

Musical works can serve as a means of developing students' sociocultural and intercultural competencies in a Russian course because they plunge students into new environment perceptions and situations of acting and thinking in another culture. Many pieces of music can be considered cultural artifacts connected to the country's historical development since they reflect people's mindsets and values. Indeed, music is arguably the most expressive means of conveying the feelings and values of both composers and performers to the listener.

The book's materials will promote students' more profound understanding and comprehension of the role of musical culture in people's lives in Russia and the former Soviet countries and its value from a historical perspective. They provide information about features of Russia's musical cultures and mindsets reflected in pieces of music in more detail, examining commonalities and differences and analyzing imagery of musical works compared to features of their native culture and mindset.

Music is known as one of the most popular art forms, and people, regardless of their backgrounds and cultures, can talk about music. Experts among psychologists,

musicologists, musicians, and educators have researched the relevance of music to general education activities and language studies and its value for people's intellectual and emotional development. Through both its similarities and differences from language, music can be an invaluable resource for foreign language courses that creates multiple opportunities to cultivate student awareness of the target culture.

Music in Russia has developed over the course of many centuries. Each musical genre is represented with masterpieces worth listening to and discussing with learners of Russian as a foreign or heritage language. It is gratifying that folk music attracts amateur and professional musicians interested in popularizing traditional songs and instrumental works in Russia. Although not all pop, rock, and rap stars from Russia and the former Soviet Union are popular outside their native countries, the audience may have access to their new albums and video clips released on international online platforms and social networks such as YouTube, Spotify, Telegram, and others.

Taylor & Francis

Taylor & Francis Group

<http://taylorandfrancis.com>

INTRODUCTION | ВВЕДЕНИЕ

Abstract

Dear Students!

This introductory unit presents a brief history of the arts and familiarizes you with the music world: its role in people's lives and its connection to human speech. Special attention is paid to mastery of musical terminology. You will perform various types of tasks aimed at expanding your vocabulary and understanding certain grammatical constructions that will help you discuss the topics in this section. You will assess your understanding of selected musical works and expressive means of music. You will also identify your musical preferences and compare and contrast them to those of people from Russia. Working on the tasks in this unit will prepare you for further study and discussion of various aspects of musical culture in Russian.

Краткое содержание

Дорогие студенты!

Этот вводный раздел представляет краткую историю искусств и знакомит вас с миром музыки, а также с её ролью в жизни людей и связью с человеческой речью. Особое внимание в данном разделе уделяется овладению музыкальной терминологией. Вам предстоит выполнить различные виды заданий, которые направлены на расширение вашего словарного запаса и понимание определённых грамматических конструкций, которые помогут вам при обсуждении тем этого раздела. Вы оцените своё понимание отдельных музыкальных произведений и средств музыкальной выразительности. Вы также определите свои музыкальные предпочтения и сравните их с музыкальными предпочтениями жителей России. Работа над заданиями данного раздела подготовит вас к дальнейшему изучению и обсуждению различных аспектов музыкальной культуры на русском языке.

2 Mastering Russian through Musical Culture

Новые слова

Кто? Что?

акко́рд – chord
взаимоотношения only pl. – relationships
возглас – shout
воплоще́ние – embodiment
восклица́ние – exclamation
де́ятельность f. – activity
диапазо́н – range
звук – sound
исполне́ние – performance
меропри́ятие – event
напряже́ние – tension
обозначе́ние – symbol
ослабле́ние – weakening
о́тклик – response
пережива́ние – experience
повыше́ние – increasing
покрови́тель(ница) – patron
по́льза – benefit
пониже́ние – lowering
последова́тельность (f.) – sequence
произведе́ние – work
ремесло́ (pl. реме́сла) – craft(s)
речь (f.) – speech
самовыра́жение – self-expression
сво́йство – feature
созвучи́е – consonance
сре́дство – mean
стре́мле́ние – aspiration
уси́ление- strengthening
утвержде́ние – statement
храм – temple
чередова́ние – alternation

Выражение

представля́ть собо́й *imperf.* – to be, constitute

Как?

ре́зко – sharply
сло́вно – like, as if . . .

Какой?

благоро́дный – noble
выра́зительный – expressive
декламацио́нный – declaratory
заба́вный – funny, hilarious
напе́вный – melodic
определе́нный – certain
пла́вный – smooth, flowing
протя́жный – prolonged
равноме́рный – even
сво́йственный – characteristic of
свяще́нный – sacred
трево́жный – disturbing
уме́ренный – moderate
(не) усто́йчивый – (un)steady
художественный – artistic

Что делать/ сделать?

возде́йствовать (на кого? что? чем?) *imperf.*
– to affect, influence
воплоща́ть(ся)/ воплоти́ть(ся) (в чём?) – to
embody (be embodied)
восстана́вливать/ восстано́вить (кого?)
что?) – to restore
выража́ть(ся)/ вы́разить(ся) – to express (be
expressed)
звуча́ть (как?) *imperf.* – to sound
исполня́ть/ испо́лнить (что?) – to perform
нака́зывать/ наказа́ть (кого?) – to punish
обознача́ть(ся) *imperf.* – to denote, be
marked
отража́ть(ся)/ отрази́ть(ся) – to reflect
передава́ть(ся)/ переда́ть(ся) – to
communicate (be communicated)
подпева́ть (кому?) *imperf.* – to sing along
покрови́тельствовать (кому?) *imperf.* – to
patronize
предпочита́ть/ предпо́чьсть (кого? что?) –
to prefer
развлека́ть/ развлече́ь (кого? что?) – to
entertain
создава́ть(ся)/ созда́ть(ся) – to create (be
created)
сопровождáться/ сопроводи́ться (чем?) –
to be accompanied (by)
сочиня́ть/ сочи́нить (что?) – to compose
тиражи́ровать (что?) *imperf.* – to produce

0.1. Музы Древней Греции и связь видов искусства

♪ Давайте обсудим перед чтением

1. Какие виды искусства вы знаете?
2. Какой вид искусства вам наиболее интересен? Почему?
3. Расскажите однокурсникам о своих занятиях искусством. Как давно у вас появился этот интерес? Какие источники информации или ресурсы вы используете, чтобы лучше понимать искусство?

Если вы никогда не занимались никакими видами искусства и вам трудно ответить на эти вопросы самим, задайте их своим друзьям, которые интересуются искусством. Запишите их ответы и перескажите то, что вы узнали от своих друзей, вашим однокурсникам.

♪ Прочитайте текст о музах и видах искусства, которым они покровительствовали.

Разные виды искусства имеют тесные связи между собой. В мифах Древней Греции рассказывается о девяти музах-покровительницах искусств. Эвтерпа была музой лирических песен, Эрато – музой любовных песен, Полигимния (Полимния) – музой священных гимнов и пантомимы, Каллиопа – музой эпической поэзии, Талия (Фалия) – музой комедии, Мельпомена – музой трагедии, Терпсихора – музой танца, Клио – музой истории, Урания – музой астрономии. Древние греки верили в то, что их родителями были бог Зевс и богиня памяти Мнемосина. Музы изображались с атрибутами, которые символизировали **определённый** вид искусства.

Первые три музы посвятили себя музыке. Каллиопа была близка к ней, поскольку в далёком прошлом театральные и поэтические **спектакли** сопровождалась пением. Талия, Мельпомена и Терпсихора тоже были связаны с музыкой. Интересно, что раньше история и астрономия принадлежали искусству, поэтому только Клио и Урания не были напрямую связаны с музыкой. При этом живопись, скульптуру и архитектуру считали ремёслами, и у них не было муз-покровительниц.

Во главе муз стоял бог Аполлон. Они вместе **развлекали** других богов с помощью песен и танцев. Музы были добры к людям, которые занимались творчеством. Тем не менее, они могли наказать за плохое отношение к другим людям, например: обман (deception) и оскорбление (insult). **Храмы**, которые посвящали музам, назывались по-гречески мусейонами.

♪ Давайте обсудим после чтения

1. Выберите правильные варианты, чтобы закончить предложения ниже:
 1. В тексте говорится о. . .
 - А) древнегреческих музыкантах и артистах.
 - Б) мифах Древней Греции.
 - В) древнегреческих богах и музах.

4 Mastering Russian through Musical Culture

2. В мифах Древней Греции известно о . . .
 - А) девяти музах.
 - Б) десяти музах.
 - В) двенадцати музах.
 3. Музы были. . .
 - А) подругами бога Зевса и богини Мнемосины.
 - Б) дочерьми бога Зевса и богини Мнемосины.
 - В) сёстрами бога Зевса и богини Мнемосины.
 4. Древнегреческие музы не покровительствовали. . .
 - А) архитекторам.
 - Б) танцорам.
 - В) живописцам.
 5. В Древней Греции. . .
 - А) пение сопровождало театральные и поэтические представления.
 - Б) музам посвящали храмы.
 - В) музыка была одним из видов искусства.
2. С чем ассоциировались музы в Древней Греции?
 3. Как их изображали? Найдите в русскоязычном интернете их образы и описание. Выпишите по-русски информацию о том, какие атрибуты они держат? У кого из них в руках музыкальные инструменты? Как вы думаете, почему?
 4. Какие различия можно обнаружить между видами искусства в древности и в настоящее время?
 5. По какой причине в Древней Греции не было муз-покровительниц у живописи, скульптуры и архитектуры?
 6. Какие виды искусства можно назвать синтетическими? Почему вы так думаете?
 7. Какое русское слово произошло от греческого «museion»? Что оно значит?

0.2. Роль музыки в жизни людей

♪ Прочитайте разные определения, что такое музыка, и объясните своими словами, как вы их понимаете.

Музыка [от греч. *mousikē*] дословно означает (искусство), которое принадлежит музам.

Музыка – искусство, которое воплощается «в звуковых художественных образах». (Большой толковый словарь русского языка)

♪ Прочитайте определения музыки, которые дали великие русские деятели культуры. Выразите своё согласие или несогласие с ними.

Писатель Лев Толстой (1828–1910): «Музыка есть стенография [shorthand] чувств».¹

Композитор Пётр Чайковский (1840 -1893): «. . музыка есть сокровищница [a treasure house], в которую всякая национальность вносит своё на пользу общую».²

Дайте своё определение музыки.

Музыка – это _____

♪ Давайте обсудим перед чтением

1. Вспомните моменты из вашей жизни или из жизни ваших близких людей и расскажите о тех из них, в которых музыка помогла.
2. В одной из советских песен есть такая фраза: «Нам песня строить и жить помогает. . .» Как вы можете её интерпретировать? Возможно ли такое в реальной жизни? Аргументируйте свой ответ.

В русском языке выражение «представлять собой» (+ кого? что? Вин. п.) часто используется в научном, публицистическом и официально-деловом стиле письменной речи. Прочитайте пример предложения с такой конструкцией.

Хор **представляет собой** (что?) **коллектив** музыкантов, которые вместе исполняют вокальные произведения.

Можно ли переформулировать данное предложение, не меняя его смысла?

♪ Прочитайте текст о роли музыки в жизни людей.

Невозможно представить жизнь людей без музыки. Она с нами в течение всего жизненного пути – от рождения (и, может быть, ещё раньше) и до самых последних дней. Поэтому её роль в жизни людей велика. Музыка с большой **художественной** силой передаёт то, как живут люди. Кроме того, она **представляет собой** средство общения.

Музыка способна вызвать сильный эмоциональный **отклик**, поэтому она широко используется в кино и рекламе. Её можно услышать в различных общественных местах, например: в магазинах, спортивных залах, на транспорте и т.д.

Мы часто слушаем музыку **определённого** стиля или жанра в конкретное время, чтобы создать нужное настроение. Музыка также может хранить и восстанавливать в памяти воспоминания и впечатления о событиях, местах, времени или людях.

Она тесно связана и с другим древнейшим видом искусства – танцем. В танцах разных народов **отразились** различные стороны их жизни, характера и темперамента. Люди часто реагируют на звуки музыки, например, движениями головы или ног в такт музыки, которые имитируют игру на музыкальных инструментах или настоящие танцевальные па.

Музыка может помочь объединить людей, которые принадлежат к какой-либо социальной группе. Кроме того, практически каждый человек может петь или **подпевать** другим людям, например: официальные гимны или

церковные песнопения, футбольные речёвки (chants) или просто популярные песни на различных праздниках или **мероприятиях**. Это характерно для многих славянских культур.

Музыка также средство самовыражения и творчества для композиторов и исполнителей. Существует огромный рынок шоу-бизнеса, который основан на сочинении популярных песен, их исполнении и массовом тиражировании.

♪ Давайте обсудим после чтения

1. Приведите примеры из текста того, насколько важна роль музыки в жизни людей.
2. Как вы считаете, благодаря чему музыка постоянно присутствует в жизни человека?
3. В тексте используется несколько существительных, которые были образованы от следующих глаголов:
сочинять, вспоминать, исполнять, впечатлять, тиражировать
Выпишите их и найдите эквиваленты в английском или вашем родном языке. В каких комбинациях с другими словами они употребляются в тексте. Придумайте и запишите свои предложения с этими словами.
4. Какое значение имеет музыка в вашей жизни и в жизни знакомых вам людей?

Advanced

Русский композитор и музыкальный критик А. Серов (1820–1871) назвал музыку «языком души».³ Как вы думаете, что он имел в виду? С помощью каких средств музыка может передавать мысли и чувства людей? Обсудите в группе из 3–4 человек то, каким образом музыка может служить средством общения людей. Запишите свои аргументы и поделитесь ими со всеми однокурсниками.

0.3. Средства выразительности в музыке

♪ Давайте обсудим перед чтением

1. Когда вы слушаете новую песню или инструментальное произведение, на что вы обращаете внимание прежде всего?
2. Если бы у вас была возможность дать музыкальную премию за лучшее музыкальное произведение, что бы вы выбрали? По каким критериям вы оценивали бы музыкальные композиции? Обсудите эти вопросы в группе и приведите свои примеры наиболее выдающихся, с вашей точки зрения, произведений.
3. Найдите и выпишите пары однокоренных слов из данного ниже списка:

композиция, громкий, исполнитель, обозначение, звук, музыка, выразительный, звучать, выразительность, громкость, музыкальный, исполнение, композитор, обозначаться

Определите часть речи этих слов и составьте фразы с ними.

Например:

музыка (существительное) => детская музыка;
 музыкальный (прилагательное) => музыкальная школа.

♪ Прочитайте и выпишите определения разных средств музыкальной выразительности. Переведите их на английский или ваш родной язык.

Каждый вид искусства имеет свой особый язык и свои выразительные **средства**. Музыка – это мир эмоций и чувств, который передаётся **звуками**. У композиторов, как и у поэтов, писателей или художников, есть много способов для воплощения идей и образов в музыке. К её средствам выразительности относятся мелодия, регистр, ритм, размер, темп, лад, динамика, тембр. Композиторы могут использовать их в целом комплексе.

Считается, что **мелодия** нужна любой музыкальной композиции, это её главная идея. Действительно, трудно представить музыку совсем без мелодии.

Ритм понимается как равномерное **чередование**, повторение коротких и длинных звуков. Он важен в музыке так же, как и мелодия. Особенно хорошо это понятно в танцах и маршах. Характер музыки часто зависит от ритма, например: плавный ритм делает музыку лиричной, а из-за **прерывистого** ритма музыка становится **тревожной**.

Регистр представляет собой часть диапазона, в котором **звучит** голос или музыкальный инструмент. Различают три вида регистра:

- высокий, который ассоциируется с лёгким звучанием;
- средний, который напоминает голос человека;
- низкий, который представляет собой серьёзное или, наоборот, забавное звучание.

Женские и мужские голоса тоже бывают разными по регистру:

1. Высокий – сопрано, тенор.
2. Средний – меццо-сопрано, баритон.
3. Низкий – альт (контральто), бас.

Темп – это скорость исполнения музыкального произведения. Темп обозначается итальянскими словами, которые знают все музыканты в мире. Например, *allegro* – аллегро или *presto* – престо – быстрый темп; *andante* – анданте – **умеренный** темп; *adagio* – адажио – медленный темп.

Лад – это система **взаимоотношений** между музыкальными звуками. Известны два контрастных лада – мажор и минор. По характеру мажорная музыка светлая, весёлая, а минорная – грустная и мечтательная.

Тембр – это окраска звука, которая отличает индивидуальный человеческий голос и каждый музыкальный инструмент. Он помогает нам узнать человека или звук музыкального инструмента, когда мы только слышим их.

Динамика – степень громкости музыкального исполнения. Негромкая музыка выражает спокойное либо печальное настроение. Сильная динамика передаёт энергичные яркие образы в музыке. С **усилением** динамики увеличивается **напряжение** и наступает кульминация в музыкальном произведении.

Основные обозначения музыкальной динамики следующие:

- Pianissimo – pp – очень тихо
- Piano – p – тихо
- Mezzo piano – mp – не очень тихо
- Mezzo forte – mf – не очень громко
- Forte – f – громко
- Fortissimo – ff – очень громко

Обозначения изменения силы звучания:

- Crescendo – cresc. – усиливая
- Sforzando – sforc., sfc., sf. – внезапно усиливая
- Subito forte – sub.f. – внезапно громко
- Diminuendo – dim. – уменьшая, ослабляя звук
- Decrescendo – decresc. – ослабляя

Понятие «**гармония**» обозначает объединение звуков в различные **совзучия** и их **последовательности**. Основа гармонии – **аккорды**, которые представляют собой одновременное сочетание трёх и более разных по высоте звуков. В классической музыке гармония приятна для слуха, поскольку чаще всего основана на консонансах. В современной музыке гармония может звучать **резко**, поскольку в ней может быть больше диссонансов.

🎵 Соедините названия средств музыкальной выразительности слева с их определениями справа.

1) ритм	А) скорость движения в музыке
2) мелодия	Б) чередование коротких и длинных звуков
3) тембр	В) приятное звучание; созвучие
4) темп	Г) настроение в музыке (мажор, минор)
5) динамика	Д) окраска голоса, звука
6) лад	Е) высота звука, голоса
7) регистр	Ж) главная «мысль» музыкального произведения
8) гармония	З) сила звучания в музыке

🎵 Как вы считаете, без какого средства выразительности не может быть хорошей музыки? Согласны ли вы, что музыке обязательно нужна мелодия? Приведите примеры для аргументации своего ответа.

🎵 Прочитайте данные ниже прилагательные и скажите, с какими средствами музыкальной выразительности они могут употребляться. Используйте

каждое слово только один раз. Измените их грамматическую форму, если нужно. Найдите их эквиваленты на английском или вашем родном языке.

минорный, высокий, медленный, напевный, тихий, акцентированный, глубокий, прекрасный

Какие из этих прилагательных могут описывать несколько средств выразительности в музыке?

Какие другие подходящие слова вы знаете или можете найти в словаре, чтобы их можно было употреблять со средствами музыкальной выразительности?

♪ Прослушайте пять фрагментов самых известных русских музыкальных произведений. Эти фрагменты будут звучать в течение одной минуты без слов. Ваша задача – постараться вспомнить названия этих произведений, композиторов (если это не фольклорная песня), жанр, названия инструментов, на которых исполняется этот фрагмент, и всё, что вы можете написать на русском языке об этой музыке. После прослушивания обменяйтесь своими записями с вашими однокурсниками и обсудите ваши ответы все вместе.

0.4. Связь музыки и человеческой речи

♪ Давайте обсудим перед чтением

1. Найдите пары родственных слов:

ниже –	разговор
выше –	повышение
говорить –	дополнять
человек –	понижение
время –	человеческий
полный –	современный

Как они были образованы? К какой части речи они относятся? Какие эквиваленты этих слов есть в вашем родном языке?

2. Когда вы разговариваете с кем-нибудь или слушаете чей-то доклад, на что вы обращаете внимание прежде всего? Как вы думаете, что нужно делать, чтобы речь людей не была монотонной?
3. Обсудите в группе или парах, что для вас важно, когда вы слушаете песни? Похожи ли бывают впечатления от интересного разговора или доклада и хорошей песни? Запишите, что в них общего и в чём отличие.

♪ Прочитайте текст о связи музыки и человеческой речи.

Народные песни и современные хиты, партия оперного героя и инструментальное произведение по-своему отражают окружающий мир или жизнь человека. Самая древняя и простая вокальная музыка была связана со звуковыми сигналами охотников и военных, ритмическими **восклицаниями**, которыми люди пользовались в коллективном труде.

_____ Музыка и речь человека похожи. Музыкальная мелодия, как и **разговорная** речь, звучит довольно ясно. Интонации представляют собой **выразительные повышения** или **понижения** голоса, которые **свойственны** и речи и музыке.

_____ Интонации делают речь более интересной и эмоциональной. Одни и те же слова или фразы можно произнести по-разному: с **неустойчивой** интонацией в вопросе, когда интонация повышается, или, наоборот, **устойчивой** в утверждении, когда интонация понижается, например: «Устал?» – «Устал». В отличие от музыки, в речевой интонации нет точной высоты голоса. При этом в речи людей можно определить темп, динамику, паузы и ударения. Так создаются логическая мелодия и ритм речи.

_____ Музыкальные интонации очень важны. Они основаны на точных понижениях и повышениях голоса, которые часто передают смысл композиции. Мелодия музыкальной фразы аналогична речевой интонации. Композитор словно копирует и трансформирует её в ноты. Так интонации вопроса, **восклицаний** и **утверждений** становятся музыкальными. Связь вокальной музыки с человеческой речью помогает произведениям передавать чувства и **переживания** человека естественным способом.

1 _____ Интонации в музыке повторяются и организуются ритмически. Поэтому сочинения для вокала, как правило, основаны на поэтических текстах, которые близки к музыке. В вокальной музыке встречаются как декламационные, так и напевные части. Мелодия, которая началась с фразы, похожей на монолог или разговор, может постепенно становиться **плавной** и **протяжной**.

_____ Сила музыки в том, что она дополняет человеческую речь и поэзию тогда, когда словами сложно передать всё, что нужно сказать. Музыкальные сочинения **вливают** на чувства слушателей, развивают в них духовные **стремления**, вызывают глубокие мысли и высокие идеалы, помогают полнее понять окружающий мир.

♪ Давайте обсудим после чтения

1. Поставьте данные внизу предложения в нужном порядке так, чтобы получился краткий пересказ текста. Отметьте цифру, соответствующую предложению, перед каждым абзацем в тексте.
 1. Как в музыке, так и в поэзии важны повторы и ритм.
 2. Кроме интонации, люди могут использовать разные другие средства выражения мыслей в своей речи.
 3. Интонация есть в разговорной речи и вокальной музыке.
 4. Музыкальные произведения отражают то, что происходит в жизни человека или вокруг него.
 5. При этом музыка может передать то, что невозможно выразить словами.

6. Интонации, которые звучат в человеческой речи, используются и в вокальных произведениях.
2. Работая в парах, заполните таблицу с помощью информации из прочитанного текста.

<i>Чем похожи музыка и человеческая речь?</i>	<i>Чем отличаются?</i>	
	<i>музыка</i>	<i>речь</i>
1)		
2)		
3)		

Что вы сами можете добавить при сравнении музыки и речи людей?

Advanced

Представьте, что ваши русскоговорящие знакомые не верят в то, что между музыкой и человеческой речью существует какая-нибудь связь. Разделитесь на две группы. С помощью тезисов данного выше плана текста и своих записей в таблице докажите то, что у музыки и человеческой речи есть как отличия, так и общие свойства.

Используйте следующие выражения:

- Я (не) согласен/ согласна, потому что. . .
- При этом надо помнить о том, что. . .
- Не могу согласиться с тем, что. . .
- Боюсь, что это неверно, так как. . .
- С одной/ другой стороны,. . .

0.5. Ваши музыкальные предпочтения. Музыкальные предпочтения россиян

Тест: Что о вас может рассказать ваш музыкальный вкус?

Мы уже знаем о том, что музыка способна объединять и воздействовать на людей. Она – одна из популярнейших тем разговоров. Психологи считают, что по тому, какую музыку вы слушаете, можно сказать многое о вашем характере и поведении.

Проверьте себя с помощью небольшого теста. Ответьте на вопросы о своих музыкальных предпочтениях и узнайте что-то новое о себе.

1. Какую музыку вы будете слушать, чтобы ваш день был продуктивным?
- А. Поп
- Б. Джаз
- В. Рок

12 Mastering Russian through Musical Culture

2. На какой концерт вы бы с удовольствием пошли?
 - А. На концерт кантри-исполнителя
 - Б. На концерт классической музыки
 - В. На концерт к-поп группы
3. Музыка какого жанра вы ни за что не будете слушать по своему выбору?
 - А. Поп
 - Б. Металл
 - В. Рэп
4. Под какую музыку вам было бы комфортнее работать или заниматься?
 - А. Танцевальную
 - Б. Фоновую (лоу-фай)
 - В. Независимую (инди)
5. Какую музыку вы бы предпочли послушать в выходной день?
 - А. Хип-хоп
 - Б. Медитативную
 - В. Электронную
6. Какую музыку вы бы включили во время романтической встречи?
 - А. Ритм-н-блюз
 - Б. Акустическую
 - В. Рок-н-ролл
7. Как вы относитесь к песням на иностранных языках?
 - А. Спокойно отношусь, могу слушать песни на любом языке.
 - Б. Предпочитаю слушать только те песни, текст которых я понимаю.
 - В. Больше всего люблю слушать песни иностранных певцов и групп.
8. Какую музыку вы слушаете, когда у вас хорошее настроение?
 - А. Ритмичную
 - Б. Блюз
 - В. Поп-панк

Результаты

Если вы выбрали больше ответов А, то вы – ценный участник любой команды.

Вы любите трудиться и интересуетесь разными темами. У вас много энергии, и вам не нравится повторять одно и то же. Людям интересно проводить время с вами, потому что они могут узнать много нового, разговаривая с вами. Вас ценят в коллективе благодаря вашей ответственности и готовности помогать другим.

Если вы выбрали больше ответов Б, то вы – очень осторожный человек.

Вы ведёте себя разумно и аккуратно. Вы часто анализируете свои действия и осторожно принимаете решения, но это не всегда вам помогает. Вы беспокоитесь о чём-то чаще и сильнее, чем другие люди. Можно порекомендовать вам стараться выходить из зоны комфорта и не переживать о своих и чужих ошибках. Помните, что нет идеальных людей, и ведите себя более свободно.

Если вы выбрали больше ответов В, то вы – уникальная личность.

Вы цените больше всего стабильность в жизни, но вы не похожи на консервативного человека. Вы любите общаться с необычными людьми, которые могут поделиться с вами новым жизненным опытом. Вы понимаете события в целом лучше, чем другие, поэтому, встречаясь с вами, они могут посмотреть на окружающий мир с новой точки зрения.

Согласны ли вы с результатами теста? Аргументируйте своё мнение.

♪ Познакомьтесь с данными социологического опроса о том, какую музыку предпочитают слушать в России. Выпишите из текста вопросы или задания, которые были использованы при проведении опроса.

В декабре 2018 года был проведён опрос среди жителей российских городов и сёл, в котором участвовало 1600 человек от 18 лет и старше. Исследование проводилось в форме интервью дома у респондентов.

На вопрос «Как часто вы слушаете музыку?» почти половина (51%) опрошенных ответили, что они делают это практически ежедневно. При этом 17% респондентов слушают музыку 2–3 раза в неделю, а 9% – один раз в неделю. Кроме того, 6% участвовавших в опросе сказали, что слушают музыку 1–3 раза в месяц, 5% ещё реже слушают музыку, а 11% сообщили, что никогда не делают этого.

Следующий вопрос, на который отвечали респонденты, был таким: «Произведения каких музыкальных жанров вы предпочитаете слушать?». Им можно было пользоваться предложенным списком возможных ответов. Респонденты могли выбрать два и более варианта ответа или назвать свой. Так, 35% респондентов сказали, что наиболее предпочтительна для них российская популярная музыка. За ней следует советская эстрадная музыка – 32% и шансон 30%. Интересуются классической музыкой 22% опрошенных, а народной музыкой – 20%. Зарубежную поп-музыку и танцевальную музыку (техно) любят по 18% респондентов, а русский рок – 15%, слушают зарубежный рок, хип-хоп и рэп по 11% участников опроса. Увлекаются бардовскими песнями 9%, джазом – 7% и электронной музыкой 6% участников опроса.

Затем респондентов попросили назвать любимого исполнителя или музыкальную группу. В топ-3 вошли Филипп Киркоров (8%), Алла Пугачёва и Стас Михайлов, набравшие по 5% голосов. За ними следуют Николай Басков и Лев Лещенко с 4% ответов у каждого.

Если посмотреть на рейтинг исполнителей среди респондентов разных возрастных групп, то можно заметить, что молодые люди 18–24 лет чаще всего