

Содержание

Введение	18
Почему эта книга — для вас	18
Как читать эту книгу	18
Пиктограммы, используемые в книге	19
В чем преимущества новичка	19
Ждем ваших отзывов!	20
Часть I. Добро пожаловать в классику	21
Глава 1. Что же там внутри?	23
Что есть классическая музыка	23
Как узнать, люблю ли я ее	24
Семь составных частей успеха знаменитых композиторов	24
Их музыка написана сердцем	24
Они придерживаются понятной формы	24
Они — творческие и самобытные личности	25
Они выражают человеческие чувства	25
Их музыка разнообразна	25
Их музыка легко запоминается	26
Их музыка воздействует на вас	26
Глава 2. История музыки: краткий обзор	27
Как начиналась классическая музыка	27
Средние века	27
Григорианские песнопения	28
Монах по имени Гвидо	28
Все свободны!	28
Эпоха Возрождения	29
Мадригал	30
Опера завоевывает главные позиции	30
Эпоха Барокко	30
Карусель звуков	30
Короли, церковники и другие	31
Антонио Вивальди	31
Георг Фридрих Гендель	33
Иоганн Себастьян Бах	35
Классический стиль	37
Йозеф Гайдн	38
Вольфганг Амадей Моцарт	39
Людвиг ван Бетховен — человек, который изменил все	43
Шуберт и его Lieder	46
Феликс Мендельсон	48
Неисправимые романтики	50
Карл Мария фон Вебер	50
Гектор Берлиоз	51
Фредерик Шопен	54
Роберт Шуман	56

Иоганн Брамс	58
Суперзвезды: Паганини и Лист	59
Лист не отстает от Паганини	60
Рихард Вагнер	61
Штраус и Малер	62
Национальные течения в классической музыке	65
Бедржих Сметана	66
Антонин Дворжак	67
Эдвард Григ	69
Ян Сибелиус	70
Карл Нильсен	71
Глинка и “Могучая кучка”	72
Петр Чайковский	74
Сергей Рахманинов	76
Классическая музыка нашего века	78
Дебюсси и Равель	78
Игорь Стравинский	80
Сергей Прокофьев	82
Дмитрий Шостакович	83
Новая венская школа	84
Американцы	86
Глава 3. Что такое соната	91
Симфонии	91
Первая часть — яркая и живая	92
Вторая часть — медленная и лиричная	92
Третья часть — танцевальная	93
Конец — делу венец	93
Сонаты и сонатины	93
Концерты	94
Структура концерта	95
Каденция	95
Танцы и сюиты	96
Серенады и дивертисменты	97
Темы и вариации	98
Фантазии и рапсодии	98
Симфонические поэмы	99
Lieder’ы и последователи	99
Лидер по Lieder	100
Песенные формы	100
Оратории и другие хоровые пьесы	100
Оперы, оперетты и арии	101
Увертюры и прелюдии	101
Балеты и балерины	102
Струнные квартеты и прочее	103
Зачем вообще нужны формы?	103
Часть II. Слушай!	105
Глава 4. Курс выживания на концерте от Дэйва и Скотта™	107
Как готовиться — или не готовиться вовсе	107
Когда приходиться на концерт	108

Можно ли прийти на “Весну священную” в набедренной повязке?	108
Советы кулинара: как обедать перед концертом	109
Где сесть и как выбрать лучший билет	109
Бить или не бить в ладоши	111
Почему никто не аплодирует	111
Еще раз о странной политике “не надо оваций”	111
Кого приводить, а кого оставлять дома с собакой	112
На какие концерты можно (или нельзя) приходиться во время свиданий	113
Взглянем на программу концерта	114
Типичная форма концерта	114
Музыка, как она есть	116
Другой вид программ	116
Появляется концертмейстер!	118
А теперь нужно настроиться...	118
Закручивание и подворачивание, натягивание и заталкивание	119
Явление дирижера	120
Почему существуют интерпретации	120
Рассекая время	122
Что еще есть в их послужном списке	123
Глава 5. В вихре музыки	125
Гендель, Сюита № 2, Музыка вод: а-ля “хорнпайп”	125
Бах, Хорошо темперированный клавир: Прелюдия и фуга до мажор	126
Моцарт, Фортепианный концерт № 22 ми-бемоль мажор: 3-я часть	128
Бетховен, Симфония № 5: 1-я часть	131
Экспозиция	131
Разработка	132
Реприза	132
Кода	133
Брамс, Симфония № 4: 3-я часть	133
Дворжак, Серенада для струнных: 4-я часть	135
Чайковский, Симфония № 6: 4-я часть	135
Дебюсси, Море: Диалог ветра и моря	137
Стравинский, “Весна священная”: от начала до конца “Ритуала похищения”	138
Введение	138
Танцы юных девушек	139
Ритуал похищения	139
Антракт. Прогулка за кулисами	141
Оркестр: жизнь в аквариуме	141
“Любовь — не вздохи на скамейке и не прогулки при луне...”	142
Порознь: “лучшее, конечно, впереди”?	142
Пробы	142
Правдоподобная история	142
Разведка	143
Список	144
Рецепт	144
Игра со случаем	144
Неожиданная встреча	145
Выход	145
На сцене	146

За ширмой	146
Ожидание	147
Что было дальше	147
Жизнь оркестранта, или Что происходит на репетициях?	148
Товар лицом	149
Зеленый М&М и прочие дополнения к контракту	150
Странная связь между оркестром и дирижером	151
Как приготовить дирижера	151
Истинные ценности	152
Часть III. Знакомьтесь – оркестр!	153
Глава 6. Клавишные и К°	155
Фортепиано	155
Как называются ноты	156
Что такое октава	156
Черные клавиши	157
Как устроено фортепиано	157
Педали	158
В каких произведениях можно услышать фортепиано	158
Клавесин	159
В каких произведениях можно услышать клавесин	160
Орган	160
Регистры органа	161
В каких произведениях можно услышать орган	162
Синтезатор	162
Глава 7. Струнные	163
Скрипка	163
Смычок	164
Настройка	164
Игра на скрипке	165
Вибрато	165
Искусство владения смычком	166
Пиццикато	166
В каких произведениях можно услышать скрипку	167
Прочие струнные	167
Альт	167
В каких произведениях можно услышать альт	168
Виолончель	169
В каких произведениях можно услышать виолончель	169
Контрабас	170
В каких произведениях можно услышать контрабас	171
Арфа	171
В каких произведениях можно услышать арфу	173
Гитара	173
В каких произведениях можно услышать гитару	174
Экзотические струнные инструменты	174
Глава 8. Духовые: ветер, ветер, ты могуч	175
Флейта	176
В каких произведениях можно услышать флейту	176

Пикколо	177
Гобой	178
Как сыграть на гобое	179
В каких произведениях можно услышать гобой	179
Английский рожок	179
Кларнет	180
Транспонирование	180
В каких произведениях можно услышать кларнет	181
Саксофон	181
Фагот	182
Глава 9. Медные духовые	185
За что достается на орехи трубачам	186
Как играют на медных	186
Валторна	187
Натуральная валторна	187
Современная валторна проста? Только на первый взгляд	187
В каких произведениях можно услышать валторну	188
Труба	189
Стаккато	189
Сурдина	190
В каких произведениях можно услышать трубу	190
Тромбон	190
Механика тромбона	191
В каких произведениях можно услышать тромбон	192
Туба	192
Гоготанье тубы	193
В каких произведениях можно услышать тубу	193
Глава 10. Ударная кухня	195
Литавры	196
Барабанная дробь	197
В каких произведениях можно услышать литавры	197
Большой барабан	197
Тарелки	198
Малый (или военный) барабан	198
Ксилофон	199
Разновидности ксилофона	199
Другие представители ударных	200
Треугольник	200
Бубен	201
Тамтам и гонг	202
Кастаньеты	202
Кнут	202
Коровьи бубенцы	203
Трещотка	203
Часть IV. За кулисами	205
Глава 11. Ужасная: теоретические начала музыки	207
Ритм — двигатель музыки	207
Разбиение времени на части	208

Ритмические доли и размер	208
Ваша первая проба прочитать нотную запись	209
Длиннее, чем четверть	210
Короче, чем четверть	210
Точка	211
Завершающее испытание	211
Высота звуков: Бетховен на скорости 5 000 оборотов в минуту	213
Эксперимент на пользу человечества	213
Всего лишь 12 нот!	214
Звуки, перенесенные на нотную бумагу	215
Способ определения тональности, запатентованный Дэйвом и Скоттом	222
Глубоководное погружение в мир интервалов	223
Большая секунда	224
Большая, или мажорная, терция	224
Кварта	225
Квинта	226
Большая, или мажорная, секста	227
Большая, или мажорная, септима	227
Октава	227
Большие и малые интервалы	228
Малая секунда	228
Малая, или минорная, терция	229
Малая квинта? Нет — тритон!	229
Малая, или минорная, секста	230
Малая, или минорная, септима	230
Вверх по ступеням гаммы	231
О том, как устроены мелодии	232
Аккорды	233
Мажор, минор и неопределенность лада	233
Аккорды-друзья: гармонические последовательности	234
Аккорды-друзья, римские цифры и гармонические последовательности	235
Назад к нашим баранам	236
Соединить и хорошо перемешать	236
Ваш диплом по теории музыки	237
Глава 12. Темп, динамика, оркестровка	239
Динамика: <i>громко</i> и <i>тихо</i>	239
Дорогая, я изобрел Громкотихо™!	240
Шпильки и зубная щетка	241
Громкость — дело вкуса	241
Темп	242
Коротко об оркестровке	242
Инструменты — палитра музыки	242
Запись партитуры	242
Кто такой оркестровщик?	243
Часть V. Великолепные десятки	245
Глава 13. Десять заблуждений относительно классической музыки	247
Слушать классику скучно	247
Классическая музыка — это только для снобов	247
Классическая музыка XX века трудна для восприятия	247

В наше время классическую музыку больше не пишут	248
Посещение концерта требует особого наряда	248
Артист плох, если его имя мне неизвестно	248
Профессионалу это ничего не стоит	249
Лучшие места в зале находятся в первом ряду	249
Классическая музыка не может изменить мою жизнь	249
Глава 14. Десять классных терминов, чтобы блеснуть на дружеской вечеринке	251
Глава 15. Десять великих произведений для камерного оркестра	255
Глава 16. Десять анекдотов о музыкантах	257
Первый среди равных	257
Божественная немзыкальность	257
Продувные типы	257
Покойный маэстро	258
Контрабасы делают передышку	258
Бездомный альтист	258
Предмет расстройств	258
Месть музыканта	258
Последняя шутка об альтисте	258
Глава 17. Десять способов расширить свои познания	261
Участвуйте в мероприятиях, которые проводит местный оркестр	261
Маленькие экскурсии по пятам оркестров	261
Знакомьтесь с артистами, дайте им понять, что вы их преданный поклонник	262
Вагон и маленькая тележка дешевых компакт-дисков	262
Друзья в Интернете	263
Радио	263
Фильмы о музыке и музыкантах	264
Продолжайте учиться	265
Возьмите в руки скрипку	265
Часть VI. Приложения	267
Приложение А. Начинаем собирать коллекцию классических произведений	269
Список 1: вечные любимцы публики	269
Список 2: для ищущих	270
Список 3: для сомневающихся	270
Список 4: для понимающих	271
Список 5: с перцем	272
Приложение Б. Краткий экскурс в историю музыки	273
Приложение В. Словарь терминов	277
Предметный указатель	281