

Содержание

Об авторах	15
Введение	17
Почему эта книга — для вас	17
Структура книги	17
Пиктограммы, используемые в книге	18
Аудиокурс	19
В чем преимущества новичка	19
Ждем ваших отзывов!	19
Часть I. Знакомство с классической музыкой	21
Глава 1. Это классика	23
Что такое классическая музыка	23
Как понять, что вам нравится	24
Семь слагаемых успеха знаменитых композиторов	24
Их музыка написана сердцем	24
Они придерживаются понятной формы	25
Они — творческие и самобытные личности	25
Они выражают человеческие чувства	25
Их музыка разнообразна	26
Их музыка легко запоминается	26
Их музыка берет за живое	27
Глава 2. Краткая история музыки	29
У истоков музыки	29
Средние века	30
Григорианские песнопения	30
Монах по имени Гвидо	30
Все свободны!	31
Эпоха Возрождения	31
Мадригал	32
Появление оперы	32
Эпоха барокко	32
Карусель звуков	32
Короли, церковники и другие	33
Антонио Вивальди	34
Георг Фридрих Гендель	36
Иоганн Себастьян Бах	38

Классический стиль	40
Йозеф Гайдн	41
Вольфганг Амадей Моцарт	43
Людвиг ван Бетховен — человек, который изменил все	47
Шуберт и его песни	51
Феликс Мендельсон	53
Неисправимые романтики	56
Карл Мария фон Вебер	56
Гектор Берлиоз	57
Фредерик Шопен	60
Роберт Шуман	61
Иоганнес Брамс	64
Суперзвезды: Паганини и Лист	66
Лист не отстает от Паганини	67
Рихард Вагнер	67
Штраус и Малер	69
Национальные течения в классической музыке	73
Бедржих Сметана	73
Антонин Дворжак	74
Эдвард Григ	76
Ян Сибелиус	77
Карл Нильсен	78
Глинка и “Могучая кучка”	79
Петр Ильич Чайковский	82
Сергей Рахманинов	84
Классическая музыка XX века	85
Дебюсси и Равель	86
Игорь Стравинский	88
Сергей Прокофьев	91
Дмитрий Шостакович	92
Новая венская школа	93
Американцы	95
Глава 3. Музыкальные формы	101
Симфонии	101
Первая часть — яркая и живая	102
Вторая часть — медленная и лиричная	103
Третья часть — танцевальная	103
Конец — делу венец	103
Сонаты и сонатины	104

Концерты	105
Структура концерта	105
Каденция	106
Танцы и сюиты	107
Серенады и дивертисменты	108
Темы и вариации	109
Фантазии и рапсодии	110
Симфонические поэмы	111
Песни	112
Главный песенник	112
Песенные формы	112
Оратории и другие хоровые произведения	113
Оперы, оперетты и арии	113
Увертюры и прелюдии	114
Балеты и балетные сюиты	114
Струнные квартеты и другие ансамбли	115
Зачем вообще нужны формы?	116
Часть II. Слушаем музыку	117
Глава 4. Курс выживания на концерте	119
Как готовиться — или не готовиться вовсе	119
Когда приходить на концерт	120
Можно ли прийти на “Весну священную” в набедренной повязке?	120
Советы кулинара: как обедать перед концертом	121
Где сесть и как выбрать лучший билет	122
Хлопать или не хлопать	123
Почему никто не аплодирует	123
Еще раз о странной политике “не надо оваций”	124
Кого приводить, а кого оставлять дома с собакой	125
На какие концерты стоит (или не стоит) ходить во время свиданий	125
Взглянем на программу концерта	127
Типичная форма концерта	127
Музыка на концерте	129
Другой вид программ	130
Представляем концертмейстера	132
А теперь нужно настроиться...	132
Закручивание и подворачивание, натягивание и заталкивание	133
А вот и дирижер	134
Почему существуют интерпретации	134
Рассекая время	136
Что еще есть в их послужном списке	137

Глава 5. В вихре музыки	139
1. Гендель: “Музыка на воде”, сюита ре мажор, 2-я часть (Allegro Hornpipe)	140
2. Бах: “Хорошо темперированный клавир”, том 2, прелюдия и фуга до мажор	141
3. Моцарт: концерт для фортепиано с оркестром № 22 ми-бемоль мажор, 3-я часть	143
4. Бетховен: симфония № 5 до минор, 1-я часть	147
Экспозиция	147
Разработка	148
Реприза	148
Кода	149
5. Брамс: симфония № 4 ми минор, 3-я часть	149
6. Дворжак: серенада для струнных ми мажор, 4-я часть	152
7. Чайковский: симфония № 6 си минор (“Патетическая”), 4-я часть	153
8. Дебюсси: “Море”, 3-я часть (“Разговор ветра с морем”)	154
9. Стравинский: “Весна священная”, часть I (“Вступление” — “Игра умыкания”)	156
Вступление	157
Пляски щеголих	157
Игра умыкания	158
Часть III. Знакомство с оркестром	159
Глава 6. Клавишные и компания	161
Фортепиано	161
Как называются ноты	162
Что такое октава	162
Черные клавиши	163
Как устроено фортепиано	163
Педали	165
В каких произведениях можно услышать фортепиано	165
Клавесин	166
В каких произведениях можно услышать клавесин	167
Орган	167
Регистры органа	168
В каких произведениях можно услышать орган	169
Синтезатор	170
Глава 7. Струнные	171
Скрипка	171
Смычок	172
Настройка	173
Игра на скрипке	173
Вибрато	174

Искусство владения смычком	174
Пиццикато	175
В каких произведениях можно услышать скрипку	175
Прочие струнные	176
Альт	176
Виолончель	178
Контрабас	179
Арфа	181
Гитара	183
Глава 8. Деревянные духовые	185
Флейта	186
В каких произведениях можно услышать флейту	187
Флейта-пикколо	187
Гобой	188
Как играть на гобое	189
В каких произведениях можно услышать гобой	190
Английский рожок	190
Кларнет	191
Транспозиция	191
В каких произведениях можно услышать кларнет	192
Саксофон	193
Фагот	194
Глава 9. Медные духовые	197
Как играют на медных духовых	198
Валторна	199
Натуральная валторна	199
Современная валторна проста? Только на первый взгляд	199
В каких произведениях можно услышать валторну	200
Труба	201
Стаккато	202
Сурдина	202
В каких произведениях можно услышать трубу	203
Тромбон	203
Механика тромбона	204
В каких произведениях можно услышать тромбон	204
Туба	205
Гоготанье тубы	206
В каких произведениях можно услышать тубу	206
За что достается на орехи трубачам	206

Глава 10. Ударная кухня	209
Литавры	210
Барабанная дробь	211
В каких произведениях можно услышать литавры	211
Большой барабан	211
Тарелки	212
Малый (или военный) барабан	212
Ксилофон	213
Разновидности ксилофона	214
Другие представители ударных	214
Треугольник	215
Бубен	216
Тамтам и гонг	217
Кастаньеты	217
Хлопушка	218
Ковбелл	218
Трещотка	218
Часть IV. О чем думают композиторы	219
Глава 11. Совсем немного теории музыки	221
Ритм — двигатель музыки	222
Разбиение времени на части	222
Ритмические доли и размер	222
Ваша первая проба прочитать нотную запись	224
Длиннее, чем четверть	224
Короче, чем четверть	225
Точка	226
Завершающее испытание	227
Высота звуков: Бетховен на скорости 5000 оборотов в минуту	228
Эксперимент на пользу человечества	228
Всего лишь 12 нот!	229
Звуки, перенесенные на нотную бумагу	230
Способ определения тональности, запатентованный Дэйвом и Скоттом	238
Зачем нужны тональности	239
Глубоководное погружение в мир интервалов	239
Большая секунда	240
Большая, или мажорная, терция	241
Кварта	241
Квинта	242
Большая, или мажорная, секста	243

Большая, или мажорная, септима	243
Октава	244
Большие и малые интервалы	244
Малая секунда	244
Малая, или минорная, терция	245
Малая квинта? Нет — тритон!	246
Малая, или минорная, секста	246
Малая, или минорная, септима	247
Вверх по ступеням гаммы	247
О том, как устроены мелодии	249
Аккорды и гармония	250
Мажор, минор и неопределенность лада	250
Аккорды-друзья: гармонические последовательности	251
Римские цифры и аккордовые последовательности	252
Назад к нашим баранам	253
Соединить и хорошенько перемешать	253
Ваш диплом по теории музыки	254
Глава 12. Темп, динамика, оркестровка	255
Динамика: громко и тихо	255
Дорогая, я изобрел Громкотихо!	256
Шпильки и зубная щетка	257
Громкость — дело вкуса	257
Темп	258
Коротко об оркестровке	258
Инструменты — палитра музыки	259
Запись партитуры	259
Кто такой оркестровщик	260
Часть V. Великолепные десятки	261
Глава 13. Десять заблуждений относительно классической музыки	263
Слушать классику скучно	263
Классическая музыка — это только для снобов	263
Современная классическая музыка трудна для восприятия	264
В наше время классическую музыку больше не пишут	264
Посещение концерта требует особого наряда	264
Артист плох, если его имя мне неизвестно	265
Профессионалу это ничего не стоит	265
Лучшие места в зале находятся в первом ряду	265
Аплодировать музыкантам между частями концерта не разрешается	266
Классическая музыка не может изменить мою жизнь	266

Глава 14. Десять классных терминов, чтобы блеснуть на дружеской вечеринке	267
Атональность	268
Интонирование	268
Каденция	268
Контрапункт	268
Концерт	268
Крецендо	268
Оркестровка	268
Репертуар	269
Рубато	269
Темп	269
Экспозиция	269
Расширяем словарный запас	269
Глава 15. Десять анекдотов о музыкантах	271
Первый среди равных	271
Божественный оркестр	271
Духовые свидания	271
Покойный маэстро	272
Контрабасы делают передышку	272
Бездомный альтист	272
Проблема бюста	273
Предмет расстройств	273
Читайте ноты	273
Последняя шутка об альтисте	273
Глава 16. Десять (или около того) способов расширить свои познания	275
Участвуйте в мероприятиях, которые проводит местный оркестр	275
Отправляйтесь в музыкальный тур	276
Знакомьтесь с артистами, дайте им понять, что вы их преданный поклонник	276
Покупайте недорого, качайте бесплатно	277
Друзья в Интернете	277
На волне классики	278
Фильмы о музыке и музыкантах	278
Продолжайте учиться	279
Возьмите в руки инструмент	280

Часть VI. Приложения	283
Приложение А. Начинаем собирать коллекцию классических произведений	285
Список 1: вечные любимцы публики	285
Список 2: простые для восприятия	286
Список 3: умеренные для восприятия	287
Список 4: трудноватые для восприятия	288
Список 5: сложные для восприятия	289
Приложение Б. Словарь терминов	291
Предметный указатель	295