

УДК 78
ББК 85.31
М90

Оригинал-макет подготовлен издательским центром «НОУФАН»
nofunpublishing.com
valery@nofunpublishing.com
+7 (903) 215-68-69

Музыка. Для тех, кто хочет все успеть. — Москва : Издательство
М90 «Э», 2018. — 128 с. — (Энциклопедия быстрых знаний).

ISBN 978-5-699-97421-4

Музыка — пожалуй, древнейшее из искусств. Мелодия появилась едва ли не раньше, чем членораздельная речь. Музыка всегда отводилось огромное место в жизни человека: матери пели детям колыбельные, напев помогал в работе, жрецы с помощью мелодичных заклинаний взывали к милости духов. Из всего этого выросла народная музыка, а из нее — все многообразие музыкальных жанров и стилей. Если изначально напевы исполнялись без музыкального сопровождения, потом появились музыкальные инструменты. Их история тоже насчитывает сотни и сотни лет. Как долгий путь от примитивного барабана до симфонического оркестра. Имена великих музыкантов, композиторов, певцов бережно хранят века. Об этом и о многом другом рассказывается в нашей книге.

УДК 78
ББК 85.31

ISBN 978-5-699-97421-4

© ИП Сирота Э. Л. Текст и оформление, 2018
© Оформление. 000 «Издательство «Э», 2018

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЫСТРЫХ ЗНАНИЙ

МУЗЫКА ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ВСЕ УСПЕТЬ

Директор редакции *Е. Капьев*
Руководитель направления *М. Терёшина*
Ответственный редактор *Ю. Орлова*
Автор текста *Е. Хортова*
Редактор *Е. Яворская*
Младший редактор *З. Сабанова*
Художественный редактор *Г. Булгакова*
Компьютерная верстка *Е. Дейнека*
Корректоры *М. Синицкий, В. Ганчурина*

Во внутреннем оформлении использованы фотографии:
jgroup, Ariyathailand, jakejung, Roman Samokhin, OceanFishing, Ariyathailand /
Istockphoto / Thinkstock / Gettyimages.ru

В оформлении обложки использована фотография:
Vince Clements / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

ООО «Издательство «Э»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Өндіруші: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгісі: «Э»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта Өндіруші «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 22.02.2018. Формат 84x108¹/₃₂.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,72.

Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-699-97421-4

9 785699 974214 >

В электронном виде книгу можно посмотреть на сайте www.litres.ru

ЛитРес:
«Один клик до книги»

СОДЕРЖАНИЕ

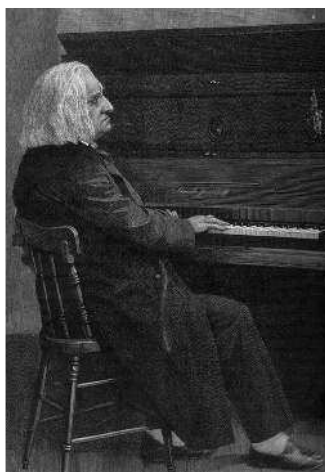
На какие вопросы отвечает эта книга	5
Предисловие.....	8
Глава I. Вначале была... музыка? Пять ступеней от истоков до современности.....	9
Глава II. Выбираем, выбираем между скрипкой и роялем. Типы музыкальных инструментов	15
Глава III. Музыкальные школы	20
Глава IV. Кто же главный? Музыкальные профессии.....	27
Глава V. Струна, вокал и их союз. Музыкальные жанры	32
Глава VI. От мала до велика. Музыкальные формы	40
Глава VII. «В барабанах дремлет эхо синих шквалов...» Народная музыка всех континентов.....	45
Глава VIII. Антитеза или контрапункт?.....	63
Глава IX. Дом, в котором живет музыка	86
Глава X. Звук «вживую» и «фанера». Чарт всех музыкальных времен	97
Глава XI. Лавровые венки Полигимнии и Эвтерпы	102
Глава XII. «Нам песня строить и жить помогает»	109
Глава XIII. На грани миров.....	115
Литература и другие источники.....	126

Рисунок на древнегреческой вазе: урок музыки

Исполнение оперы Рихарда Штрауса «Кавалер розы»

Ференц Лист за фортепиано

НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЭТА КНИГА

КОГДА РОДИЛАСЬ МУЗЫКА?

Когда первобытный человек начал выражать свои эмоции. С помощью напевов матери издревле баюкали детей, жрецы заклинали духов, ремесленники помогали себе в труде. *См. главу I*

КАКИЕ ТИПЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СУЩЕСТВУЮТ?

Самозвучащие, мембранные, духовые, струнные. В свою очередь каждая из названных групп делится на подгруппы. Типов и видов музыкальных инструментов великое множество. *См. главу II*

КАКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ОКАЗАЛИ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ?

Итальянская, которая пошла по пути развития инструментальной музыки и разработки народных мотивов, дав миру такой жанр, как мадригал, и уделив огромное внимание органной и клавишной музыке, а также игре на струнно-смычковых инструментах, и немецкая, подарившая миру придворные и соборные певческие капеллы, искусство мейстерзингеров и знаменитый протестантский хорал. *См. главу III*

КТО РУКОВОДИТ ОРКЕСТРОМ И ХОРОМ?

Тот, кто управляет симфоническим, военным, эстрадным оркестром, именуется дирижером. Светским хором руководит хормейстер. Церковным — регент. *См. главу IV*

НА КАКИЕ ДВЕ БОЛЬШИЕ ГРУППЫ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ ВСЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ?

По способу исполнения они делятся на инструментальные — марш, вальс, этюд, соната, фуга, симфония, и вокальные — ария, песня, романс, кантата, опера, мюзикл и так далее. *См. главу V*

НА КАКИЕ ТРИ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПА ОПИРАЮТСЯ КОМПОЗИТОРЫ?

При построении музыкального произведения композиторы опираются на повторение, варьирование и контраст. *См. главу VI*

ЧТО ТАКОЕ ФОЛК?

Это музыка, имеющая народные корни, специфический вокал и исполнение на народных акустических инструментах. *См. главу VII*

ЧЕМ РОМАНС ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ПЕСНИ?

В романсе мелодия связана с лирическим содержанием гораздо теснее, музыка подчеркивает не только общий поэтический размер, но и отдельные образы, их развитие, а инструментальное сопровождение нередко играет не меньшую роль, чем сам текст. *См. главу VIII*

КОГДА ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ АКУСТИКИ?

Еще в античности. Пифагор и его последователи изучали связь между высотой тона и длиной колеблющейся струны. *См. главу IX*

В КАКИХ СТРАНАХ СУЩЕСТВУЮТ ЗАКОНЫ ПРОТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНОГРАММЫ?

Законы о запрете фонограммы действуют в Узбекистане, Азербайджане и Туркмении. В той или иной форме фонограмма под запретом в Европе и США, однако наиболее радикальные меры предпринимаются в Китае. *См. главу X*

КАКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ НАГРАДА СЧИТАЕТСЯ САМОЙ ПРЕСТИЖНОЙ?

Премия «Грэмми». Награду эту вручают почти в сотне номинаций. Существует она с 1958 года и была учреждена в год восьмидесятилетия изобретения граммофона, маленькая статуэтка которого и вручается победителям. *См. главу XI*

МУЗЫКА И СПОРТ — КАК ОНИ МОГУТ БЫТЬ СВЯЗАНЫ?

Прослушивание быстрой ритмичной музыки при спортивных нагрузках повышает результативность спортсменов почти на 20%. *См. главу XII*

КОГДА МУЗЫКА ПРИШЛА В КИНО?

Вместе с его рождением. Уже первые демонстрации «движущейся фотографии» проходили под аккомпанемент фортепиано. *См. главу XIII*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Статуя Аполлона Мусагета (др.-греч. Ἀπόλλων Μουσηγέτης) — одного из самых почитаемых богов древнегреческого пантеона. Среди прочего златокудрый и сереброликий бог света был покровителем искусств и предводителем муз.

Колыбельная, которую поет мама, школьный вальс на выпускном, марш Мендельсона на свадьбе — музыка, музыка, музыка... Она сопровождает нас всю жизнь, мотивом песни или темы из кинофильма, позывным радиостанции, даже звонком телефона. Можно ли представить себе мир, в котором музыки не будет?

Музыка известна человеку с незапамятных времен, и в мире нет ни одного народа, у которого бы не существовало своей музыкальной традиции. Но как бы ни различались голоса Севера и Юга, как бы не спорили между собой Восток и Запад, мерный ритм барабана в каждом из нас будит желание двигаться в такт, а пронзительные звуки трубы будоражат, тревожат и заставляют приготовиться к атаке или обороне. Можно много спорить о тонкостях, но одного факта не отрицает никто: музыка — универсальный язык человечества. И недаром знаменитая «золотая пластинка» космического аппарата «Вояджер», отправившегося за пределы Солнечной системы в 1977 году, на которой было записано послание возможным братьям по разуму, на 78% состоит из музыки!

Обо всей музыке рассказать невозможно, как и обо всех картинах или скульптурах мира. Но мы попробовали собрать для вас сведения по ее истории, интересные факты, различные классификации и топ самых-самых — все, чтобы вы могли продолжить путешествие по музыкальным волнам самостоятельно, а вам захочется его продолжить, поверьте!

ВНАЧАЛЕ БЫЛА... МУЗЫКА? ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ

В конечном счете существуют лишь два определения музыки: либо она хороша, либо плоха. Если она хороша для вас, то не стоит и заморачиваться — просто наслаждайтесь.

Луи Армстронг

Музыка сопровождает человека от рождения до самой смерти. Мать поет колыбельную новорожденному, ребенок разучивает песенки, подросток слушает композиции любимой группы, взрослый смотрит фильмы... Ведет ли человек светскую жизнь или предпочел мирской суете тишину монастыря, ходит ли он на работу в офис или отправляется рано утром кормить кур и коров на ферме, — это не имеет значения. Звуки, художественно организованные и гармоничные, едины для всех и способны тронуть любую душу и открыть любое сердце.

Как же родилась и развивалась та музыка, которую теперь мы называем классической?

ТОЧКА ОТСЧЕТА — СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

С одной стороны, рождением музыки правильнее было бы считать то время, когда первобытный шаман впервые завел танец вокруг костра, подпевая и аккомпанируя себе притопыванием ног и хлопками рук. Но, с другой стороны, мы так мало знаем о том историческом периоде, что неизбежно попадаем в область сплошных догадок и теоретических построений. Поэтому периодизацию классической

«Ты поешь песню не для того, чтобы добраться до последней ноты. Радость доставляет само пение. То же самое касается жизни. Радость в том — чтобы жить»

(Чак Хиллиг)

Григорианский хорал (от лат. *cantus gregorianus* — григорианское пение), традиционное литургическое песнопение римско-католической церкви. Исполняется мужским хором в унисон. Является основой ранних форм европейской полифонии

музыки принято начинать примерно с 1000 года — с эпохи позднего Средневековья, вплоть до 1600 года — до Возрождения.

Огромное влияние на все сферы жизни в то время имела церковь. Поэтому нет ничего удивительного, что пение священных текстов стало одним из первых музыкальных направлений. Григорианские хоралы известны по сей день и заслуженно считаются одними из красивейших образцов вокальной музыки.

До 1025 года музыкальные знания, как и во многих других областях, передавались от учителя к ученику. Единого способа звуковой записи не существовало. Но именно этот год стал поистине поворотным в истории музыки. Монах Гвидо д'Ареццо разработал и предложил систему музыкальной нотации, то есть изобрел ноты. Отныне любой музыкант мог прочесть и в точности воспроизвести любую записанную в этой системе мелодию.

Хоральное пение и песенная традиция трубадуров, многоголосые мессы, ставшие первыми полифоническими произведениями, богатейшие аранжировки произведений для церкви и светские мадригалы и мотеты — вот наследие, оставленное нам музыкантами того времени. Еще одним поворотным моментом, а заодно и витком, завершившим ранний период, стало возникновение оперы. Опера — это революционное сочетание музыки и поэтического искусства.

ИЗ-ПОД ЦЕРКОВНЫХ СВОДОВ — В СВЕТСКИЕ ДВОРЦЫ

После Ренессанса музыка, как и другие виды искусства, вступает в период, называемый барокко. Это название произошло от итальянского выражения «perola barossa» — «жемчужина неправильной формы». И в этом есть определенная логика: формы от простых и прямолинейных переходят к сложным и вычурным, и именно они считаются теперь красивыми.

По мере того как церковь начинает уступать часть прежде почти безраздельно принадлежавшей ей власти правителям светским, главным заказчиком музыкальных произведений становится знать. А это означает, что музыка уже является не языком общения с Богом, а развлечением для богатых.

Период барокко охватывает около полутора столетий — с 1600 по 1750 годы. Именно в это время Жан-Батист Люлли, придворный музыкант короля Людовика XIV, вводит новшества в оркестровую музыку, создавая первые подобию современных симфонических оркестров. Арканджело Корелли закладывает основы так называемого большого концерта — музыкального произведения, в котором оркестр делится на две части по группам инструментов и поочередно исполняет партии. Антонио Вивальди, автор знаменитых «Времен года», считающихся одним из шедевров классической музыки, пишет более пятисот концертов, Иоганн Себастьян Бах создает свои лучшие органн

Полифония
(от лат.
polyphonia,
от др.-греч.
Πολυφωνία —
буквально:
«многозвучие»)
в теории му-
зыки — склад
многоголосной
музыки, опре-
деляющийся
функциональным
равноправием от-
дельных голосов
(мелодических
линий, мело-
дий в широком
смысле)

Людвиг ван Бетховен (16 декабря 1770 г. — 26 марта 1827 г.) — немецкий композитор и пианист, представитель венской классической школы, один из наиболее исполняемых композиторов в мире

произведения, Георг Фридрих Гендель, родившийся в Германии, пишет для королевского дома Великобритании великие оперы и становится олицетворением как немецкой, так и английской музыки.

Период барокко — это время перехода музыки в плоскость светской традиции и рождения множества новых жанров.

КЛАССИКА — НА КРАТКИЙ МИГ

По сравнению с другими периодами развития музыки, тот, что принято называть классическим, как ни странно, является коротким — всего лишь с 1750 по 1830-е годы. Но в данном случае «короткий» вовсе не является синонимом к слову «незначительный».

В это время на музыкальном небосклоне восходят звезды трех величайших композиторов — Гайдна, Моцарта и Бетховена. Полностью формируются жанры классической симфонии и концерта в том виде, который известен нам сейчас. Основным направлением работы композиторов этого периода является создание так называемых «классических музыкальных форм». Классическая музыка становится явлением все более популярным: отныне она звучит не только в монастырях и светских салонах, но и в домах зажиточных горожан и на подмостках театров.

Кристоф Виллибальд Риттер фон Глюк, сыновья Иоганна Себастьяна Баха — Карл Филипп Эммануил и Иоганн Христиан, — Август Карл Диттерс фон Диттерсдорф, Луиджи Боккерини, Антонио Сальери (да-да, тот самый!) — все они внесли

огромный вклад в развитие классической музыки и всего лишь за 80 лет классического периода изменили ее практически до неузнаваемости.

ЯРКАЯ ЭПОХА РОМАНТИКОВ

Подобно представителям романтизма в других видах искусства, музыканты-романтики большее внимание уделяли чувствам и восприятию музыки, делая из нее инструмент для выражения своих переживаний. Эта эпоха хоть и продлилась столько же, сколько классический период — с 1830-х по 1910-е годы, но была невероятно щедрой на великие имена. И это было время людей страстных и преданных своему делу.

Так, всем известна легенда о якобы продавшем душу дьяволу виртуозе-скрипаче Никколо Паганини, который был непревзойденным исполнителем. Джоаккино Антонио Россини столь увлеченно писал оперы, что они выходили из-под его пера с фантастической скоростью: говорят, что «Севильского цирюльника» Россини написал всего за... тринадцать дней! Фредерик Шопен был предан фортепиано не менее, чем Паганини скрипке, иных инструментов для него как будто не существовало. Шуберт, Мендельсон, Берлиоз, Шуман, Лист, Бизе... А ведь еще на этот же период приходится расцвет так называемых национальных школ — русской (в том числе и композиторов «Могучей кучки»), чешской, скандинавской, английской, французской и венской школы вальса. Да и поздний романтизм не уступает

*«Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое, на общую пользу»
(Петр Ильич Чайковский)*