

**Классическая
музыка**
ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ®

Classical music
FOR
DUMMIES®

by David Pogue
and Scott Speck

Wiley Publishing, Inc.

**Классическая
музыка
ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ®**

**Дэвид Пог
и Скотт Спек**

ДИАЛЕКТИКА

Москва • Санкт-Петербург • Киев
2011

ББК (Щ)85.31
П43
УДК 7.038.53:78

Компьютерное издательство “Диалектика”
Зав. редакцией *Н.М. Макарова*
Перевод с английского *А.С. Варакина, М.Я. Хазан*
Под редакцией *А.В. Ковалевского*

По общим вопросам обращайтесь в издательство “Диалектика”
по адресам: info@dialektika.com, <http://www.dialektika.com>

Пог, Дэвид, Спек, Скотт.

П43 Классическая музыка для чайников: Пер. с англ. — М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2011. — 288 с.: ил. — Парал. тит. англ.

ISBN 978-5-8459-1730-0 (рус.)

ББК (Щ)85.31

Все права защищены. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства JOHN WILEY&Sons, Inc.

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, except under the terms of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 or under the terms of a licence issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, 90 Tottenham Court Road, London, W1T 4LP, UK, without the permission in writing of the Publisher. Requests to the Publisher for permission should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO19 8SQ, England, or emailed to permreq@wiley.co.uk, or faxed to (44) 1243 770620.

Copyright © 2011 by Dialektika Computer Publishing.

Original English language edition Copyright © 2002 by Wiley Publishing, Inc.

Научно-популярное издание

Дэвид Пог, Скотт Спек

Классическая музыка для чайников

В книге использованы карикатуры американского художника Рича Теннанта

Литературный редактор *И.А. Попова*

Верстка *О.В. Мишутина*

Художественный редактор *Е.П. Дынник*

Корректоры *Л.А. Гордиенко, О.В. Мишутина,*

Л.В. Чернокозинская

Подписано в печать 20.02.2011. Формат 70x100/16.

Гарнитура Times. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 23,22. Уч.-изд. л. 18,1.

Тираж 2000 экз. Заказ № 0000.

Отпечатано по технологии СiP

в ОАО “Печатный двор” им. А. М. Горького

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

ООО “И. Д. Вильямс”, 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

ISBN 978-5-8459-1730-0 (рус.)

ISBN 978-5-8459-1725-6 (англ.)

© Компьютерное изд-во “Диалектика”, 2011,
перевод, оформление, макетирование

© Copyright © 2002. By Wiley Publishing, Inc.

Оглавление

Введение	18
Часть I. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛАССИКУ	21
Глава 1. Что же там внутри?	23
Глава 2. История музыки: краткий обзор	27
Глава 3. Что такое соната	91
Часть II. СЛУШАЙ!	105
Глава 4. Курс выживания на концерте от Дэйва и Скотта™	107
Глава 5. В вихре музыки	125
Антракт. Прогулка за кулисами	141
Часть III. ЗНАКОМЬТЕСЬ – ОРКЕСТР!	153
Глава 6. Клавишные и К°	155
Глава 7. Струнные	163
Глава 8. Духовые: ветер, ветер, ты могуч	175
Глава 9. Медные духовые	185
Глава 10. Ударная кухня	195
Часть IV. ЗА КУЛИСАМИ	205
Глава 11. Ужасная: теоретические начала музыки	207
Глава 12. Темп, динамика, оркестровка	239
Часть V. ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ДЕСЯТКИ	245
Глава 13. Десять заблуждений относительно классической музыки	247
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
Глава 17. Десять способов расширить свои познания	261
ЧАСТЬ VI. ПРИЛОЖЕНИЯ	267
Приложение А. Начинаем собирать коллекцию классических произведений	269
Приложение Б. Краткий экскурс в историю музыки	273
Приложение В. Словарь терминов	277
Предметный указатель	281

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 овец”	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
Мечь 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

Комплименты книге *Классическая музыка для чайников*

Классическая музыка для чайников — лучший способ стать знатоком классической музыки.

Андре Уоттс, пианист

В этой удивительной книге найдется что почитать и новичку, и студенту первого курса консерватории. Жаль, что когда я был начинающим, таких книг еще не было.

Тони Книффен, музыкант симфонического оркестра Индианаполиса

В ней все захватывает — и стройность языка, и доступность изложения, и легкий юмор. Это классика в прямом смысле слова.

Бари Боулус, большой любитель классической музыки

Комплименты Дэвиду Погу

Несомненные достоинства Пога — умение компетентно и доходчиво излагать материал и способность заражать слушателя своей увлеченностью.

The New York Times

Дэвид Пог — удивительный учитель. Он увлекает всех.

Гай Тализ, автор бестселлера *Honor Thy Father*

Добротный юмор. Изящное изложение. Без сучка, без задоринки. Дэвид Пог — это чудо.

Вирджиния Кочанек, Плант Сити, Флорида

Благодаря Погу я теперь провожу за своим компьютером Macintosh многие часы, справляясь с такими задачами, о которых раньше не смел и мечтать.

Майк Николз, кинорежиссер

Ваша книга *Macworld Macintosh Secrets* — настоящая сокровищница. Это лучшее, что я читал! обстоятельная, веселая, познавательная, она не может наскучить или утомить. Кто еще так остроумно объяснил бы мне, почему компьютеры Macintosh так называются и откуда пошли названия разных моделей?

Боб Бендер, специалист по связям с общественностью, Огайо

Комплименты Скотту Спеку

Дирижирует он оркестром или читает лекции, в любом качестве Скотт Спек — замечательный пропагандист классической музыки. Каждое движение его дирижерской палочки и каждое слово проникнуто страстью к музыке. Его увлеченность в равной степени покорила слушателей и в концертном зале, и в аудитории.

Дэвид Стайерз, Американская лига симфонических оркестров

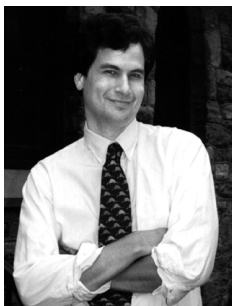
Популярность Скотта Спекса феноменальна! Его выступления всегда неповторимы и волнующи, они неизменно вызывают горячий отклик у слушателей.

Джон Мак-Алистер, симфонический оркестр Гонолулу

На сцене Скотт Спек — маг и кудесник, его взаимопонимание с оркестром поразительно. В аудитории же он — убедительный оратор, умеющий словом передать слушателям свое яркое ощущение музыки. Кому, как не ему, и писать книги о классической музыке для начинающих?

Чарльз Калмер, художественный руководитель симфонического оркестра Джексонвилла

Об авторах

Дэвид Пог — выпускник Йельского университета 1985 года, получивший диплом с отличием по музыке и принятый в “Phi Beta Kappa” (привилегированное общество студентов и выпускников колледжей и университетов. — *Примеч. пер.*). Два сезона он дирижировал опереттами, а затем отправился в Нью-Йорк. Здесь он десять лет работал на Бродвее в качестве дирижера, оркестровщика и программиста синтезаторов в Kiss of the Spider Woman, Welcome to the Club, Carrie, Anything Goes и других мюзиклах. В это же время он занимался копированием музыкальных записей и аранжировкой вокала. У него обучались компьютерным наукам такие акулы шоу-бизнеса, как Стефен Сондхайм, Си Колмэн, Джули Стайн, Джерри Бокк и Джон Кэндер.

В другой своей жизни Дэвид Пог — гуру в среде пользователей компьютеров Macintosh. Он автор восьми веселых компьютерных книг (включая международный бестселлер *Macintosh для чайников*), писатель-романист (по признанию *New York Times*, выход его книги *Hard Drive* — событие года), ведущий колонки ежемесячного журнала *Macworld* и преподаватель компьютерных дисциплин. О нем рассказывают в передаче 48 Hours, в публикациях *New York Times*, *USA Today* и все повсюду.

В свободное время Дэвид любит показывать фокусы, он композитор и поэт, написавший музыку и стихи для театрализованной церемонии своего бракосочетания.

E-mail: pogue@aol.com; Web page: www.poguelman.com.

Скотт Спек дирижировал всемирно известными музыкальными шедеврами — симфониями, концертами, операми, ораториями и балетами — сотни раз по всему миру. Он руководил симфоническими оркестрами в Балтиморе, Орегоне, Рочестере, Гонолулу, Луисвилле, Джексонвилле и других городах. Сейчас он помощник дирижера симфонического оркестра Саванны и главный дирижер оркестра China Film Philharmonic.

Скотт Спек окончил Йельский университет с отличием по музыке и получил членство в “Phi Beta Kappa”. Вскоре он был награжден призами Fellow’s Prize и Seymour Prize и премирован поездкой в берлинскую Fulbright Scholarship, где основал оркестр Concerto Grosso Berlin. Скотт получил премию бостонского музыкального колледжа Longy, стипендию музыкального колледжа *Aspen* и степень магистра дирижерского искусства в университете штата Южная Каролина, где также получил звания почетного дирижера и почетного выпускника.

Скотт работает на факультете Национальных дирижерских мастерских при Американской лиге симфонических оркестров. Он свободно владеет немецким языком, имеет диплом по итальянскому, говорит и читает на французском и испанском, совершенствует знание русского.

E-mail: ScottSpeck@aol.com.

Благодарности

Выход этой книги стал возможным благодаря усилиям наших невозмутимых и необычайно талантливых редакторов Пэм Моурозис и Уильяма Бэртона. Мы хотим поблагодарить также Джеральда Роббинса, чьи грандиозные познания в музыке неоднократно удерживали нас от ошибочных шагов. Мы искренне признательны сотрудникам издательства Марку Батлеру, Энн Миллер и Николь Харрис.

Майкл Вартофски мастерски и за рекордное время создал окончательные версии примеров из музыкальных партитур; Майкл А. Левански-мл. неутомимо помогал нам, он же создал первые версии нашей хронологической таблицы и словаря терминов; Джин Джарвис, Марк Барвилль и Кэролайн Кэмп давали нам советы и снабжали информацией. Мы чувствовали бескорыстную моральную поддержку, благосклонно оказываемую нам нашими семьями и любимым доктором Погом.

Предисловие

Каждую неделю я посещаю самое меньшее пять “живых” концертов классической музыки. Это моя работа — посещение концертов классической музыки и поиск талантов. Каждую неделю как минимум один человек задает мне вопрос, на который до сих пор у меня не было подходящего ответа: “Как мне начать знакомство с классической музыкой?”

Это трудный вопрос. Свое собственное музыкальное образование я получил достаточно просто. Я родился в музыкальной семье. Мой отец был первым скрипачом, который принес западную классическую музыку в Индию, а мой брат Зубин стал знаменитым дирижером.

Я изучал многие музыкальные шедевры отнюдь не в записях, а слушая репетиции, которые проходили в нашем доме. Многим любителям классической музыки повезло гораздо меньше — у них не было камерного оркестра, слышимого по всему дому, или струнного квартета, который репетировал в их гостиной. До выхода этой книги моим обычным ответом для тех, кто интересовался изучением этого искусства, был: “Посещайте побольше концертов”.

Классическая музыка — это огромный океан, раскинувшийся от туманных берегов раннего Барокко до материка XX века. Полный напряженных драм и жизнеутверждающей красоты, для новичка он может показаться неясным и угрожающим. Конечно, сказать “Посещайте побольше концертов” — это все равно, что дать жителю Нью-Йорка, собирающемуся в Европу, гребную лодку и посоветовать: “Греби, не останавливаясь, и со временем ты туда доберешься”.

Он, вероятно, сможет догрести, но очевидно одно — это путешествие не доставит ему удовольствия. Вот почему эта книга так своевременна. В ней вы найдете всю необходимую информацию, чтобы снять завесу тайны, покрывающую этот 300-летний вид искусства. Прочитайте *Классическую музыку для чайников*, и она поможет вам не только успешно пройти проливы Баха, Бетховена и Брамса, но и позволит получить удовольствие от прогулки и вознаградит за усилия.

В этой книге вы найдете советы, как и что слушать, простые объяснения музыкальных форм и периодов и даже несколько абзацев, посвященных знаменитым островам классических музыкантов.

Прочитайте эту книгу, и вы поймете, почему классическая музыка значит так много для большинства людей. В этой музыке черпали вдохновение Фрэнк Заппа, Стинг, Чарли Паркер, Альберт Швейцер и миллионы других. Прочитайте *Классическую музыку для чайников*, и вы тоже не останетесь равнодушными.

Если вы новичок, эта книга привнесет порядок и понимание в ваше знакомство с классической музыкой. А если вы постоянный посетитель концертных залов, книга заполнит некоторые пробелы в ваших музыкальных знаниях и позволит хорошо провести время.

Зарин Мета, исполнительный директор и заведующий секретариатом фестиваля Ravinia Festival, Highland Park, Иллинойс

Одно только упоминание о классической музыке вызывает в мыслях мрачные образы угрюмых людей со скучными физиономиями, облаченных в смокинги и играющих произведения ископаемых композиторов, умерших 300 лет назад. Отсюда и соответствующие представления о публике: компания интеллектуалов, с презрительным фырканьем рассуждающих о технических особенностях исполнения композиций Барокко и о незавершенных ложных каденциях.

Конечно, это — не больше, чем стереотипы. Классическая музыка — отнюдь не снобизм, не учебники истории и не манера одеваться; она пронизывает ваши чувства возвышенными мелодиями и воздействует на ваши эмоции. Я тесно соприкасаюсь с музыкой всю свою жизнь — половину жизни как концертмейстер двух известных оркестров — и могу сказать, что музыка способна укрощать яростные порывы души. Это наиболее мощное средство общения из всех, когда-либо изобретенных, и самый универсальный из всех языков.

Публика также меняется; сегодня, чтобы получить наслаждение от испепеляющего скрипичного концерта или взрывной мощи симфонии Малера, нет необходимости надевать костюм-тройку или увешивать себя нитками жемчуга.

Не сомневайтесь: классическая музыка может быть веселой, доходчивой и очень зрелищной. И ни одна книга не расскажет об этом лучше, чем *Классическая музыка для чайников*. Дэвид Пог и Скотт Спек написали свежую, информативную, наполненную юмором повесть о музыке и ее творческих личностях. Эта книга завладеет вашим вниманием с первых страниц до последних; вам не придется пожалеть о времени, потраченном на восприятие информации, которую многие считают обескураживающей.

Рассказывая об истории музыки, композиторах, исполнителях, симфонических оркестрах, своих собственных работах на ниве музыкального бизнеса, авторы стремились показать внутренние стороны музыкальной жизни и предоставить информацию, которую трудно отыскать в любой другой музыкальной антологии. Как профессиональный музыкант, я приготовился было пропускать целые куски книги, в которых, как я считал, содержится давно и хорошо мне известное, но, к моему удивлению, я поймал себя на мысли, что открываю новые для себя вещи чуть ли не на каждой странице. Без сомнения, эта книга написана как для профессионалов, так и для неофитов.

Я изучал свой первый компьютер с помощью книги *Macintosh для чайников* Дэвида Пога, и, надо сказать, что обе эти книги написаны в интригующем стиле и с неудержимым юмором. Вы можете воспринимать книгу *Классическая музыка для чайников* и как образовательную, и как развлекательную, т.е. можете просто взять и насладиться этими музыкальными деликатесами, от которых невозможно оторваться.

Добро пожаловать в мир классической музыки. Пусть она заинтересует и порадует вас так же, как меня и многих других.

Гленн Диктеров, концертмейстер нью-йоркской филармонии

Введение

Открыв эту книгу, вы попадете в загадочный мир классической музыки, где люди во фраках выходят на сцену и таинственными манипуляциями заставляют металл и дерево издавать волшебные звуки.

Мы уже видим, как начинают шевелиться волосы на вашей голове. Не пугайтесь, возможно, вы не знаете, что сталкиваетесь с классической музыкой постоянно — в кино, в телепередачах, на волнах радио и т.д. Если вы хотя бы слышали имена Баха, Моцарта или Бетховена — этого уже достаточно, чтобы продолжить знакомство.

Почему эта книга — для вас

Мы уверены, что вы — человек интеллигентный. В самом деле, ведь вас угораздило взять с целой полки квалифицированно написанных книг именно эту.

Живя в нашем сложном, перенасыщенном информацией обществе, вы должны овладеть 1408,7 различными предметами и дисциплинами. (Дробная часть относится к уличным танцам, которые не могут быть квалифицированы как отдельная дисциплина.) Поэтому вполне естественно, что даже величайшие гении не в состоянии постигнуть *всего*. Так случилось, что вы, читатель, находитесь пока на начальных ступенях лестницы, ведущей к вершинам музыкальной сокровищницы.

Вот почему эта книга — для вас. Она даст вам детальное понимание основ классической музыки, не требуя при этом какой бы то ни было предварительной подготовки. Она поможет вам чувствовать себя уверенно во время дискуссий о классической музыке и углубит ваше понимание формы. И хотя эту книгу нельзя считать заменой консерваторскому образованию, читать ее намного приятнее, и обойдется вам это намного дешевле.

Как читать эту книгу

Книга состоит из шести частей.

- ✓ Часть I введет вас в мир классической музыки, вкратце ознакомив с ее историей и музыкальными формами (*симфонии, струнные квартеты* и т.д.).
- ✓ Часть II приглашает в концертный зал, после чего проведет экскурсию за кулисами профессионального мира классической музыки.
- ✓ Часть III ознакомит со всеми инструментами, из которых состоит оркестр.
- ✓ В части IV классическая музыка рассмотрена под микроскопом и объясняется значение крошечных молекул, ее составляющих.
- ✓ Части V и VI углубят ваши представления о классической музыке и помогут лучше понимать ее.

Мы задумали эту книгу так, что начинать чтение можно с любой страницы. Нет необходимости завершать одну главу, а затем приступать к другой. Примите, если хотите, в качестве отправной точки оглавление или предметный указатель. Или, если вы в романтическом расположении духа, включите музыку, зажгите свечи и начинайте читать нашу книгу с самого начала.

Пиктограммы, используемые в книге

На протяжении всей книги пиктограммы будут служить вам подсказками. Ими помечен либо особо интересный материал, либо тот, что можно и пропустить.

Этой пиктограммой мы отметили сложные темы и специальную терминологию.

Здесь вам предлагается подойти к фортепиано или синтезатору и проверить прочитанное на практике.

Хотя мы считаем эту книгу неплохим введением в музыку, она не даст вам полноценного музыкального образования. Этой пиктограммой отмечены музыкальные произведения, которые стоит отыскать и послушать.

Музыка появилась, когда наши предки еще бегали с каменным топором. Этой пиктограммой отмечены места, где речь идет об истоках традиций.

Иногда мы позволяли себе критически взглянуть на некоторые традиции или не согласиться с общепринятым мнением. Эти места отмечены такой пиктограммой.

К месту рассказанная история ценится больше иной сонаты. Этой пиктограммой мы отметили истории, которые вы можете при случае пересказать друзьям.

Этой пиктограммой отмечены полезные советы, которые не вошли ни в одну из предыдущих категорий.

В чем преимущества новичка

Знаете ли вы, новичок, об этом или нет, но у вас есть большое преимущество перед знатоками классической музыки. Вы входите в эту чудную страну не обремененным условиями и предубеждениями. Вы распахиваете дверь концертного зала с открытым сердцем, ясными намерениями и чистым холстом вашего воображения, на котором великие композиторы запечатлят свои музыкальные полотна.

Это как раз та ситуация, о которой часто забывают многие “знатоки”: в классической музыке интеллект занимает место позади эмоций. Классическая музыка способна более, чем другие виды искусства, взывать непосредственно к чувствам. Мы намерены показать вам, как усилить способность чувствовать и раскрыть ваши способности к постижению высших проявлений человеческого духа.

Ждем ваших отзывов!

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:

E-mail: info@dialektika.com
WWW: <http://www.dialektika.com>

Наши почтовые адреса:

в России: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152