

Классическая музыка

История музыки, биографии великих композиторов
и музыкантов

ТАЛЛИС • КОРЕЛЛИ • ПЕРСЕЛЛ • ВИВАЛЬДИ • ГЕНДЕЛЬ • БАХГАЙДН • МОЦАРТ
БЕТХОВЕН • МЕНДЕЛЬСОН • БРАМС • ЧАЙКОВСКИЙ • ВАГНЕР • МАЛЕР • ПУЧЧИНИ
РАХМАНИНОВ • ВЕРДИ • ЭЛГАР • БРИТТЕН • ПЯРТ

УДК 781(091)
ББК 85.313(0)
К47

Michael Swift
Classical Music : An Introduction

Published in 2010 by Compendium Publishing, 43 Frith Street, London W 1D 4SA, United Kingdom

Copyright © 2010 by Compendium Publishing Ltd, 43 Frith Street, London W 1D 4SA

Менеджер проекта: Rodney Burbeck
Дизайн: Angela Ball and Dave Ball, daviball@sky.com
Фотосъемка: Simon Clay

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено без согласования с правообладателями.

Информация в этой книге является достоверной и полной, насколько известно правообладателю.
Все рекомендации даются без каких-либо гарантий со стороны автора или издателя, которые также не несут никакой ответственности за последствия, связанные с использованием этих данных. Мы признаем, что некоторые слова, имена и обозначения, упомянутые в настоящем издании, являются собственностью владельцев товарных знаков и используются нами только в целях идентификации.

Вся информация об интернет-сайтах была корректной на момент предоставления рукописи автором. Издатель не несет ответственности за эту информацию.

Классическая музыка: история музыки, биографии великих композиторов и музыкантов. — Москва : Издательство «Э», 2015. — 192 с.

ISBN 978-5-699-78671-8

История классической музыки во многом напоминает историю западной цивилизации. Она отражает эпоху, когда жили разные композиторы, и те музыкальные инструменты, которыми они могли пользоваться. Григорианские распевы средневековых церквей, «Времена года» Вивальди, «Мессия» Генделя, увертюра «1812» Чайковского, Девятая симфония Бетховена с великолепной «Одой к радости», «Торжественные и церемониальные марши» Элгара — все великие произведения классической музыки отражают атмосферу своей эпохи и позволяют почувствовать ее современным слушателем.

Это иллюстрированное издание дает возможность читателю самостоятельно «прожить» историю классической музыки, прослушав ключевые произведения при помощи QR-кодов.

УДК 781(091)
ББК 85.313(0)

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

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

Директор редакции *Е. Кальев*. Ответственный редактор *Ю. Орлова*
Младший редактор *М. Бройдо*. Художественный редактор *Г. Булгакова*
Компьютерная верстка *О. Вершинина*. Корректор *Н. Витько*

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-66-86; 8 (495) 956-39-21.

Өндіруші: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел. 8 (495) 411-66-86; 8 (495) 956-39-21.

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 14.09.2015. Формат 60x100¹/₈.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,67.

Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-699-78671-8

ISBN 978-5-699-78671-8

В электронном виде книги издательства Эсмо вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
один клик до книг

© Наумова И.Ю., перевод на русский язык, 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	6	ДРУГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ	
ХРОНОЛОГИЯ	12	КОМПОЗИТОРЫ	126
РАННИЙ ПЕРИОД И ЭПОХА РЕНЕССАНСА	18	ОРКЕСТР	130
ТАЛЛИС	24	ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	136
ДРУГИЕ КОМПОЗИТОРЫ РАННЕГО		ВИОЛОНЧЕЛЬ	138
ПЕРИОДА И ЭПОХИ РЕНЕССАНСА	30	КЛАРНЕТ	140
МУЗЫКА БАРОККО	32	УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	142
КОРЕЛЛИ	36	ФЛЕЙТА	144
ПЕРСЕЛЛ	40	ВАЛТОРНА	146
ВИВАЛЬДИ	44	КЛАВИШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	148
ГЕНДЕЛЬ	48	ГОБОЙ	150
БАХ	54	ТРУБА	152
ДРУГИЕ КОМПОЗИТОРЫ		ТУБА	154
ЭПОХИ БАРОККО	58	СКРИПКА	156
ПЕРИОД КЛАССИЦИЗМА	60	ВЕЛИКИЕ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ	158
ГАЙДН	64	БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ	
МОЦАРТ	68	ОРКЕСТР	160
БЕТХОВЕН	72	БОСТОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ	
ДРУГИЕ КОМПОЗИТОРЫ		ОРКЕСТР	161
ПЕРИОДА КЛАССИЦИЗМА	76	ЛОНДОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ	
ЭПОХА РОМАНТИЗМА	80	ОРКЕСТР	162
МЕНДЕЛЬСОН	84	КОРОЛЕВСКИЙ ОРКЕСТР	
БРАМС	88	КОНЦЕРТГЕБАУ	164
ЧАЙКОВСКИЙ	92	ВЕНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ	
ВАГНЕР	96	ОРКЕСТР	165
МАЛЕР	100	ЗНАМЕНИТЫЕ ДИРИЖЕРЫ	168
ПУЧЧИНИ	102	СЭР ТОМАС БИЧЕМ	170
РАХМАНИНОВ	104	БЕРНАРД ХАЙТИНК	172
ВЕРДИ	106	ГЕРБЕРТ ФОН КАРАЯН	174
ДРУГИЕ КОМПОЗИТОРЫ-РОМАНТИКИ	108	СЭР САЙМОН РЭТТЛ	176
СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА	110	АРТУРО ТОСКАНИНИ	178
ЭЛГАР	114	QR-КОДЫ	180
БРИТТЕН	118	ЛИТЕРАТУРА И САЙТЫ	186
ПЯРТ	122	АВТОРЫ ФОТОГРАФИЙ	190
		УКАЗАТЕЛЬ	192

ВСТУПЛЕНИЕ

Мы живем в эпоху, когда музыка окружает нас повсюду. Это и рекламные джинглы, и рингтоны мобильных телефонов, и музыка из теле- и кинофильмов, и музыка в телефоне, пока вы дожидаетесь ответа абонента. Чаще всего эта музыка позаимствована из классики. Многие из тех, кто не считает себя ценителем классического репертуара, благодаря таким заимствованиям оказываются любителями Генделя, Баха, Моцарта и Бетховена. Но, несмотря на поверхностное знакомство с классикой, зачастую люди боятся сложности и разнообразия этого удивительного мира и не решаются изучить великое наследие, созданное за последнее тысячелетие.

История классической музыки во многом напоминает историю западной цивилизации. Она отражает эпоху, когда жили разные композиторы, и те музыкальные инструменты, которыми они могли пользоваться. Григорианские распевы средневековых церквей, «Времена года» Вивальди, «Мессия» Генделя, увертюра «1812»

Чайковского, Девятая симфония Бетховена с великолепной «Одой к радости», «Торжественные и церемониальные марши» Элгара — все великие произведения классической музыки отражают атмосферу своей эпохи и позволяют почувствовать ее современным слушателям.

Великие произведения классической музыки знаменовали важные этапы жизни как для отдель-

Вверху: «Коронавание королевы Виктории в Вестминстерском аббатстве», 1838

ных людей, так и для целых наций. Всем знакомы «Свадебный марш» Мендельсона и третья часть Второй фортепианной сонаты Шопена, «Траурный марш». В дни государственных торжеств повсюду звучат величественные гимны — церемония коронации британских монархов всегда сопровождается гимном Генделя «Садок-священник». Из тех, кто слышал исполнение «Адажио для струнных» Сэмюэла Барбера в лондонском Королевском Альберт-холле под управлением американского дирижера Леонарда Слаткина 14 сентября 2001 года, через четыре дня после того, как террористы атаковали Нью-Йорк и Пентагон, немногие смогут забыть потрясающее эмоциональное воздействие этой великолепной музыки.

Историю классической музыки можно разделить на несколько этапов: ранний и эпоха Ренессанса, эпоха барокко, классический период, эпоха романтизма и современный период. И в каждом периоде были великие композиторы, мелодии которых вам наверняка хорошо знакомы. Естественно, что в ранний период преобладали сочинения, написанные для церкви. После Реформации общество стало более светским, и музыка превратилась в особую форму развлечения.

Вверху: Квартет валторн репетирует перед концертом

Вверху справа: Военный оркестр на церемонии выноса знамени в Лондоне

С. 10–11: Заключительный вечер «Променад-концертов» в лондонском Королевском Альберт-холле

Королевские дома и аристократические семейства в эпоху Ренессанса и барокко покровительствовали музыкантам. В этот период сложились небольшие ансамбли, исполнявшие камерную музыку для публики, готовой платить за развлечение. Концерты и другие музыкальные программы проходили в специально построенных залах. Всё большую популярность стали приобретать особые формы музыки — балет и опера. Но за спектакли тоже надо было платить. Современная публика во многих отношениях испорчена. Да, сегодня появляются прекрасные музыкальные произведения, чаще всего экспериментальные, написанные с использованием новых приемов и инструментов. Но вы без труда найдете практически любое классическое произведение на CD или в Интернете. Современная публика, как никогда раньше, может в полной мере насладиться звучанием инструментов, которые сформировали западную традицию классической музыки. Благодаря усилиям таких энтузиастов, как дирижеры Дэвид Манро и Джон Элиот Гардинер, сегодня барочную музыку исполняют на аутентичных инструментах, что дает слушателям возможность погрузиться в уникальную атмосферу той эпохи.

В такой книге, как та, что вы держите в руках, можно дать лишь самое краткое описание процесса развития классической музыки. Мы познакомимся с каждым историческим периодом и с биографиями некоторых знаменитых композиторов того времени. Об остальных мастерах мы поговорим вкратце. Надеемся, что вам захочется узнать об истории и музыке больше, и для этого в конце книги вы найдете список рекомендованной литературы и полезных сайтов. Мы лишь приоткроем дверь в восхитительный мир классической музыки, но это будет хорошая отправная точка. Музыка, которую вы сможете прослушать, перейдя по QR-кодам, даст вам возможность почувствовать аромат каждого из описанных в книге периодов. Мы хотим разжечь ваш аппетит. Надеемся, что вам понравится то, что вы услышите, и вы захотите узнать больше о той музыке и композиторах, о которых мы рассказали в этой книге.

ХРОНОЛОГИЯ

590–604 Развитие григорианского хора

695 Развитие органума — ранней формы контрапункта

1000 Гвидо Аретинский изобретает нотное письмо

1050 Григорианский хорал вытесняется полифоническим пением; в Европе появляется арфа, время подтвердило ценность нотного письма

1090 Первый крестовый поход; взятие Иерусалима

1125 Во Франции появляются первые трубадуры

1136 Начало строительства Нотр-Дам в Париже

1200 Тарелки начинают применяться как музыкальный инструмент

1325 Начало использования педалей у органа; появляется первая полифоническая месса — Месса Турне.

1340 Гийом де Машо, который первым начал издавать музыкальные

произведения, становится каноником Реймского собора во Франции

1347 В Европе свирепствует чума; численность населения сокращается

1360 Появление первых клавикордов и клавесинов

1437 Джон Данстейбл использует контрапункт в музыкальном произведении

1453 Падение Константинополя

1454 Гутенберг изобретает печатный пресс

1465 Появляются первые печатные музыкальные произведения

1490 При дворах итальянских правителей появляется балет

1492 Первое путешествие Колумба в Новый Свет

1499 В Оксфордском университете учреждают степени по музыке

1505 Рождение Томаса Таллиса

1509 Королем Англии становится Генрих VIII

1516 В Италии впервые гравюруют ноты на пластинах

1517 95 тезисов Мартина Лютера; начало протестантской Реформации

1534 Генрих VIII провозглашает себя главой англиканской церкви

1536 В Испании выходит первый песенник в сопровождении лютни

1542 Рождение Уильяма Бёрда

1553 Начало создания скрипок в их современном виде

1567 Рождение Клаудио Монтеверди

1570 Первый музыкальный фестиваль в честь святой Цецилии проводится в Нормандии

1573 Первое собрание Флорентийской камераты

1580 Первое упоминание об английской народной песне «Зеленые рукава»

1585 Джованни Габриэли становится капельмейстером венецианского собора Святого Марка; смерть Томаса Таллиса

1600 Арфы впервые появляются в оркестрах; в Англии распространяется блок-флейта

1606 Первое исполнение опер под открытым небом в Риме

1616 В Праге создается Коллегиум Музикум

1623 Смерть Уильяма Бёрда

1637 Рождение Дитриха Букстехуде; на средства семейства

Трон в Венеции открывается первый публичный оперный театр Сан-Кассиано

1644 Рождение знаменитого скрипичного мастера Антонио Страдивари

1643 Смерть Клаудио Монтеверди

1648 Основными элементами оперы становятся ария и речитатив

1650 Николо Амати из итальянской Кремены доводит современную скрипку до совершенства; развитие модуляции; появление двух типов увертюры — итальянской и французской

1652 При французском дворе в моду входит менуэт; в Вене открывается первый оперный театр

1653 Рождение Арканджело Корелли

1659 Рождение Генри Перселла

1660 Рождение Доменико Скарлатти

1664 Валторна становится оркестровым инструментом

1669 Пьер Перрен получает королевский патент на основание Королевской академии оперы

1671 Открытие парижской Оперы

1678 Рождение Антонио Вивальди; в Гамбурге открывается первый в Германии оперный театр

1685 Рождение Иоганна Себастьяна Баха; рождение Георга Фридриха Генделя

1681 Рождение Георга Филиппа Телемана

1695 Смерть Генри Перселла

1707 Смерть Дитриха Букстехуде

1709 Изобретение фортепиано; великий итальянский мастер клавесинов Бартоломео Кристофори делает четыре *gravicembali col piano e forte* (клавесин с тихим и громким звуком, пианофорте)

1711 В оркестре впервые появляется кларнет

1713 Смерть Арканджело Корелли

1714 Гендель переезжает в Англию, где 17 июля 1717 года с баржи на Темзе исполняется «Музыка на воде», написанная для Георга I; в парижской Опере открывается школа танца

1717 Иоганн Себастьян Бах становится капельмейстером герцога Ангальт-Кётенского; он создает знаменитые светские сочинения, в том числе «Бранденбургские концерты»

1721 Бах дарит «Бранденбургские концерты» маркграфу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведтскому

1725 Смерть Доменико Скарлатти; открытие пражской Оперы

1732 Открытие первого оперного театра в Ковент-Гарден; в Лондоне создается академия старинной музыки; рождение Йозефа Гайдна

1737 Смерть Антонио Страдивари

1750 Смерть Иоганна Себастьяна Баха

1756 Рождение Вольфганга Амадея Моцарта

1757 Первый публичный концерт в Филадельфии

1759 Смерть Георга Фридриха Генделя

1770 Рождение Людвиг ван Бетховена

1767 Смерть Георга Филиппа Телемана

1773 В Вене входит в моду вальс

1775 Гайдн начинает работать у графа Эстерхази, где создает струнные квартеты и симфонии

1776 Декларация независимости США; в Милане построен театр Ла Скала; в Москве основан Большой театр

1781 Моцарт переезжает в Вену

1785 11 февраля в венском казино Мельгрубе впервые исполнен концерт для фортепиано с оркестром № 20 Моцарта; солировал сам композитор

1787 Моцарт пишет «Маленькую ночную серенаду»

1789 Французская революция

1791 Смерть Вольфганга Амадея Моцарта

1792 Рождение Джоаккино Россини

1795 Создание парижской консерватории

1797 Рождение Франца Шуберта

1798 Гайдн заканчивает «Мессу во времена страха» (Missa in Angustiis, или Мессу для лорда Нельсона) в честь исторической победы при Абукире

1799 Наполеон приходит к власти

1803 Рождение Гектора Берлиоза

1804 Рождение Иоганна Штрауса-старшего; Наполеон становится императором Франции

1805 Бетховен заканчивает Пятую симфонию — пожалуй, самое знаменитое произведение классической музыки. Премьера симфонии состоялась в Вене

1809 Смерть Йозефа Гайдна; рождение Феликса Мендельсона

1810 Рождение Фредерика Шопена; рождение Роберта Шумана

1812 Бегство Наполеона из Москвы

1813 Рождение Джузеппе Верди; рождение Рихарда Вагнера; создание Лондонского филармонического общества

1822 Создание Королевской академии музыки Лондоне

1824 Рождение Антона Брукнера; Шуберт пишет струнный квартет «Смерть и девушка», ноты публикуют лишь в 1831 году, спустя три года после его смерти

1825 Рождение Иоганна Штрауса-младшего; открытие в Москве нового

здания Большого театра по проекту Андрея Михайлова

1827 Смерть Людвиг ван Бетховена

1828 Смерть Франца Шуберта

1833 Рождение Иоганнеса Брамса

1835 Вильгельм Фридрих Випрехт и Карл Мориц патентуют тубу

1831 Рождение Антонина Дворжака

1842 Скрипач Юрели К. Хилл основывает нью-йоркское филармоническое общество

1843 Рождение Эдварда Грига

