

УДК 78
ББК 85.313
К19

Редактор Елена Аверина

Кандаурова Л.

К19 Как слушать музыку / Ляля Кандаурова. — М. : Альпина Паблишер, 2020. — 248 с.

ISBN 978-5-9614-2998-5

Зачем любить сложную музыку? Как «читает» произведение опытный слушатель? Почему важно знать разные варианты исполнения одного и того же произведения? Что такое теорба, граунд и сонорика? Какой русский композитор — современник Моцарта? Как не путать Верди и Монтеверди?

Эта книга — лоцман в океане академической музыки для школьников и их родителей. Коротко, честно, весело и системно тут рассказывается о том, как настроиться на знакомство с классикой, избавиться от дурацких стереотипов, назвать всё правильными именами и найти свой путь в столетиях западной и русской музыки. Текст снабжён QR-кодами с десятками аудиоиллюстраций, которые делают разговор о музыке понятным и превращают чтение в интересный мультимедийный процесс.

УДК 78
ББК 85.313

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

© Ляля Кандаурова, 2020
© Иллюстрации Эллис Мугафарова, 2020
© ООО «Альпина Паблишер», 2020

ISBN 978-5-9614-2998-5

Содержание

Часть 1. Простые правила 10

Правило первое	14
Правило второе.....	20
Правило третье	22
Правило четвёртое	24
Правило пятое	26
Правило шестое	28
Правило седьмое	32
Правило восьмое	34

Часть 2. Зачем мы слушаем музыку 36

1. Чтобы получить удовольствие	40
2. Чтобы открыть новое	42
3. Чтобы лучше понять время и эпоху.....	43
4. Чтобы выразить себя.....	45
5. Чтобы получить трансцендентный опыт	46
6. Чтобы ощутить её физическое воздействие.....	48

Часть 3. Как «читать» музыкальное произведение 50

1. Жанр.....	54
2. Состав исполнителей.....	57
3. Контекст	59
4. Кто есть кто.....	61
5. Гармония	70
6. Ритм	72
7. Фактура.....	73
8. Сюжет.....	75

Часть 4. Кратчайшая история музыки 78

1. Григорианика	84
2. Ars Nova	87
3. Нидерландские полифонисты	89
4. Итальянские мадригаллисты	92
5. Опера XVII века	94
6. Католическая духовная музыка барокко	96
7. Русская музыка до середины XVII века	98
8. Русское барокко	101
9. Итальянское инструментальное барокко	103
10. Клавирная музыка английского и французского барокко ...	106
11. Немецкая духовная оратория	109
12. Инструментальная полифония барокко	111
13. Опера seria	115
14. Опера buffa	117
15. Классицистическая симфония	119
16. Камерная и инструментальная музыка классицизма	122
17. Русская музыка XVIII века	125
18. Симфонии зрелого классицизма	128
19. Немецкая Lied	131
20. Опера бельканто	133
21. Фортепианная музыка романтизма	136
22. Камерная музыка романтизма	138
23. Французская опера XIX века	140
24. Программный симфонизм и симфоническая поэма	143
25. Вердиевская опера	146
26. Первый русский национальный композитор	150
27. «Могучая кучка»	153
28. Русский «реальный стиль»	156
29. Русский романтизм	158
30. Вагнеровская опера	161
31. Рост национальных композиторских школ в XIX веке	165

32. Поздний романтизм	167
33. Веризм	170
34. Музыка русского Серебряного века	172
35. Импрессионизм	174
36. Экспрессионизм	177
37. Авангард I	179
38. Русский авангард	181
39. Неофольклоризм	185
40. Западный модерн и урбанизм	187
41. Неоклассицизм	189
42. Авангард II	191
43. Электронная музыка	194
44. Советская музыка 1930–1950-х годов.....	198
45. Минимализм.....	201
46. Американский авангард.....	203
47. Авангардные течения в советской музыке.....	206
48. Послевоенная немецкая музыка — не только авангард...	210
49. Спектрализм	212
50. После минимализма.....	214

Часть 5. Что дальше?

216

1. Теперь не будет больших «измов»	221
2. Не будет нового Моцарта.....	223
3. Музыка продолжит быть «сложной»	225
4. Музыка продолжит быть «простой»	228
5. Музыка перестанет быть «академической».....	229
6. Музыка будет включаться в розетку	231
7. Старые инструменты започнут по-новому.....	234
8. Музыка будет мультимедийной	236
9. Музыка станет честнее	238
10. «Классическая» музыка перестанет быть европейской	240
11. Музыка будет помнить о прошлом	243
12. Музыка не остановится	246