



# СОДЕРЖАНИЕ

На какие вопросы отвечает эта книга .....	4
Предисловие.....	6
<b>Глава I.</b> Для чего слушать классику .....	8
<b>Глава II.</b> Это не скучно!.....	16
<b>Глава III.</b> Бах для спасения души .....	27
<b>Глава IV.</b> Другой Моцарт .....	35
<b>Глава V.</b> Посторонитесь, это Бетховен! .....	45
<b>Глава VI.</b> Могучий Петр Ильич .....	52
<b>Глава VII.</b> Кто придумал современную классику .....	62
<b>Глава VIII.</b> Музыка советских композиторов .....	71
<b>Глава IX.</b> Фортепиано — это идеал!.....	81
<b>Глава X.</b> Он делает музыку из толпы.....	89
<b>Глава XI.</b> Идем на концерт .....	99
<b>Глава XII.</b> Опера как вечный праздник .....	108
<b>Глава XIII.</b> Какая музыка спасет мир .....	116
Литература и другие источники.....	126

# НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЭТА КНИГА

## **КАКОВЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ПРОСЛУШИВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ?**

Она понижает давление, действует как обезболивающее, помогает при бессоннице, избавляет от тревожных состояний, расслабляет. *См. главу I*

## **КАКОЙ ФРАГМЕНТ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ КЛАССИКОВ ЧАСТО ЗВУЧИТ В ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ И МУЛЬТФИЛЬМАХ?**

«Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. *См. главу II*

## **КАКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ БАХА МОЖНО СЧИТАТЬ САМЫМ ЖИЗНЕРАДОСТНЫМ?**

Бранденбургские концерты Иоганна Себастьяна Баха — цикл, объединенный одной темой — радостью жизни, как ее понимал Бах. *См. главу III*

## **В КАКОМ ВОЗРАСТЕ МОЦАРТ НАПИСАЛ СВОЕ ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ?**

В шесть лет. *См. главу IV*

## **ПОЧЕМУ СОНАТА № 9 БЕТХОВЕНА НАЗЫВАЕТСЯ КРЕЙЦЕРОВОЙ?**

Бетховен посвятил ее французскому скрипачу-виртуозу Рудольфу Крейцеру, который, правда, никогда ее не исполнил. *См. главу V*

## **КАК ОТНОСИЛСЯ ЧАЙКОВСКИЙ К ПРОБЛЕМЕ ВДОХНОВЕНИЯ?**

Он считал, что не нужно ждать вдохновения, следует постоянно трудиться. *См. главу VI*

## **КТО СОЗДАЛ КАМЕРНУЮ СИМФОНИЮ?**

Австрийский композитор Густав Малер, совершивший прорыв из XIX века в XX-й. *См. главу VII*

## **В ЧЕСТЬ КОГО ПЕРВЫЙ РУССКИЙ СИНТЕЗАТОР БЫЛ НАЗВАН АНС?**

В честь композитора Александра Николаевича Скрябина. *См. главу VIII*

## **КАКОЙ ИНСТРУМЕНТ ПОСЛУЖИЛ ПРООБРАЗОМ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО?**

Клавесин, мастерской игрой на котором прославился, например, Моцарт. *См. главу IX*

## **КОГДА ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ, КАК ДИРИЖЕР?**

В качестве самостоятельной профессии, для овладения которой нужны способности и талант, дирижерская деятельность выделилась во второй половине XIX века. *См. главу X*

## **КАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ БОЛЬШЕ ВСЕГО В ОРКЕСТРЕ?**

Струнных. И только струнные играют группами, все остальные инструменты солируют. *См. главу XI*

## **СЛУШАТЕЛИ МОГУТ ВЫРАЗИТЬ ВОСХИЩЕНИЕ ОПЕРНЫМИ ПЕВЦАМИ ТОЛЬКО КРИКОМ «БРАВО»?**

У этого восклицания есть варианты. Возглас «бравва!» адресует восхищение певице, а «брави!» — сразу нескольким исполнителям. *См. главу XII*

## **КОГДА ПОЯВИЛОСЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПОЗИТОРОВ «НОВАЯ ПРОСТОТА»?**

В конце 1970-х годов, когда появились признаки кризиса авангарда. *См. главу XIII*

## ПРЕДИСЛОВИЕ



Эвтерпа — муза лирической поэзии из древнегреческого пантеона — считалась еще и покровительницей музыкантов. Не случайно ее обычно изображают с авлосом или сириной (и то и другое — разновидности музыкальных инструментов) в руках. Изображение XVI века

Классической музыкой обычно называют произведения, выдержавшие проверку временем и исполняемые из века в век. Однако так можно обозначить и сочинения современных авторов. Сама по себе музыка вечна, и ее поток не может иссякнуть. Все, что нужно слушателю, — впустить в себя этот поток, не опасаясь, что он не приживется внутри. Но как это сделать?

Во-первых, не верьте мифологии. Мифы о классической музыке, как огнедышащие драконы, охраняют ее от новых слушателей. Но драконы эти картонные, и охранники из них такие же, как из каменных львов, которые сидят по обе стороны парадных лестниц старинных особняков. Стоит только не побояться и вступить в холодный ручей музыкальной классики, как совсем скоро он приведет вас к настоящему морю впечатлений, чувств, мыслей, удовольствия. Ручьем может стать музыка эпохи барокко, которая поможет многое понять в произведениях эпохи классицизма (именно их изначально считали классическими) и даже в современном академизме.

Во-вторых, научитесь читать смыслы, зашифрованные в сложной и серьезной классической музыке. Удивительно, но на это способен всякий — достаточно знать кое-что о произведениях, особенностях инструментов и жанров. Тогда вместе со звуками прекрасной музыки перед вами появятся картины,

все эти кинематографичные ангелы, всадники на лошадях, танцующие то-реадоры и феи из конфетного царства, тихие лунные пейзажи и таинственные морские пучины.

В-третьих, подберите ключи к классической музыке. Сделать это помогут те, кто ее создавал и мог «разговаривать с Богом»: Бах и Моцарт, Бетховен и Чайковский, а также Малер, Стравинский, Шостакович и другие. А возможно, это будут самые искренние в мире советские композиторы — патриархи синтезаторов и создатели лучшей музыки для кино.

В-четвертых, кто-то сделает вывод, что идеал — это фортепианная музыка, выберет любимого великого пианиста и будет слушать его бесконечно. А кто-то посчитает демиургом дирижера, а потому попадет в зависимость от этой фигуры, гордо возвышающейся над оркестром.

В-пятых, не ленитесь ходить на концерты классической музыки. Слушать ее в записи, безусловно, очень удобно и совсем не зазорно, особенно если это произведения эпохи барокко. Но только концерты симфонической музыки позволят по-настоящему познакомиться с оркестром, его логикой и с инструментами — залогом этой логики. Слушайте и смотрите парадоксальную оперу, почувствуйте ее музыкальный пульс.

Классическая музыка — пожалуй, единственное, что хотя бы немного приближает человека к вечности.

*«Музыка — это разум, воплощенный в прекрасных звуках»*

(Иван Сергеевич Тургенев)

## ДЛЯ ЧЕГО СЛУШАТЬ КЛАССИКУ

*В ней что-то чудотворное горит,  
И на глазах ее края гранятся.  
Она одна со мною говорит,  
Когда другие подойти боятся.*  
Анна Ахматова. Музыка

Иногда музыка кажется нам каким-то непонятным, досадным шумом, не так ли? И действительно, грань между шорохом листьев или грохотом трамвая и музыкальной гармонией довольно иллюзорная. В природе все звуки, от пения птиц до чавканья трясины, можно сказать, равноправны, и только человек оценивает их с точки зрения приятности или неприятности, важности или бессмысленности, красоты или безобразия. Кроме того, зачастую мы даже не утруждаем себя непосредственным восприятием явлений, а действуем в соответствии с заложенными в нас стереотипами. Это касается и отношений с музыкой.

*«Шум — всякие нестройные звуки, голоса, поражающие слух; громкие голоса, крик; стук, гул, зык, рев, громкий шорох, все, что нескладно раздаётся в ушах»*

(Толковый словарь  
В. И. Даля)

### ВПУСТИТЕ В СЕБЯ МУЗЫКУ

Вся новоевропейская традиция противопоставляет шум музыке. Помните, в «Фаусте» Гёте лишь ведьмы выдают первое за второе, заставляя кухонные горшки и миски звенеть в «музыкальном» согласии. Но уже в первой половине XIX века шумы внедряются в европейскую музыку, придя туда из восточных культур. В начале XX столетия это противопоставление сходит на нет, и европейский музыкальный язык претерпевает метаморфозу, обращаясь именно к шумам. Чрезвычайно шумный XX век доказал, что весь мир — это набор музыкальных инструментов, а симфонию можно написать

для заводских гудков. Наконец, весь наш быт зазвучал, и оказалось, что разница в восприятии музыкальных и немusикальных звуков — лишь следствие работы человеческого мозга, не желающего впустить в себя музыку и попытаться понять ее.

Давайте сразу договоримся, что определения «классическая» и «академическая» по отношению к музыке являются синонимами. При этом музыкальная классика вовсе не означает вечную, неизблемую ценность — ведь она утрачивает свою актуальность с течением времени, а старое постепенно заменяется новым. Классическая музыка включает разные направления, стили и жанры: здесь классицизм соседствует с романтизмом и барокко, с джазом и современной академической музыкой, а также целым рядом популярных музыкальных течений.

## **ПЯТЬ МИФОВ О КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ**

*Европейская музыкальная классика — венец мирового искусства.* Такой стереотип, не учитывающий ценность более древней музыки других культур, появился в специализированной литературе Европы XIX и XX веков. Между тем существует не менее интересная арабская, китайская, японская музыкальная классика.

*Классическая музыка и быт несовместимы.* Традиция европейцев эстетизировать классическую музыку, изъять

## **МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЕНОПЛАСТ**

После Второй мировой войны немецкий город Дармштадт стал центром европейской авангардной музыки. Для музыкантов здесь вводилось оригинальное табу — из инструментов разрешалось извлекать любые звуки, кроме непосредственно музыкальных. К примеру, на контрабасе можно было сыграть с помощью куса пенопласта



## УЖАСНЫЙ ВОЛК

Человеческий слух в определенных условиях «считает» некоторые сочетания звуков фальшивыми. Совсем невыносимой эту фальшь сделала музыка эпохи Возрождения, когда инструменты звучали так, будто «воет ужасный волк»

ее из повседневной жизни, существует уже 200 лет, но она потихоньку умирает. Еще в XVIII веке, желая прикоснуться к прекрасному, люди заказывали музыкальные инструменты у мастеров, покупали ноты и играли мелодии дома, сами для себя. Позже появились целые сообщества любителей гармонии — «филармонии», нанимавшие оркестры и организовывающие концерты как в садах и парках, так и на специальных площадках.

*Классическая музыка — это то, что записано в нотах.* Удивительно, но, несмотря на существование нотной записи, музыкальная культура была и остается устной — ведь мы всякий раз слушаем интерпретаторов музыки, пропускающих ее сквозь собственный опыт. Если бы все основывалось только на нотах, ученик музыкальной школы ничем не отличался бы от виртуоза. Однако за множеством интерпретаций само произведение может потеряться, а его энергия рано или поздно иссякнет. Вопрос лишь в том, когда закончится «заряд» у сюит Баха и симфоний Моцарта? Но не будем излишне серьезными.

*Академическая музыка — это всегда шедевры.* Это совсем не так! То, что произведение относится к классическим, не означает, что оно «по умолчанию» шедевральное. Более того, исполнять и слушать исключительно великие сочинения — скользкий путь. Ведь в таком случае из-за строгого отбора произведений до публики будет

доходить гораздо меньше разнообразной музыки. Между тем личные вкусы никто не отменял. Напомним, что разделение музыки на серьезную и легкую, в принципе, произошло только в XX веке — тогда и появился стереотип о серьезности классики, в то время как она отличается многообразием жанров, стилей и так далее. Среди них нет эталонов, как нет идеальных исполнителей классической музыки и ее идеальных слушателей, обладающих абсолютным слухом. Абсолютный слух — специфическая особенность работы мозга, вероятно врожденная и встречающаяся достаточно редко. Она полезна, но совершенно не обязательна для восприятия и исполнения музыки. Более важен здесь слух относительный, позволяющий запоминать интервалы между нотами, а вот его несложно развить, причем даже во взрослом возрасте.

*Великий композитор всегда безупречен.* Наконец, весьма наивно и представление о великих композиторах. Величие автора музыки, ставшей классикой, не означает, что он никогда не создавал слабых произведений, даже у Моцарта таковые есть. Неправильным будет приписывать тем, чьи бронзовые бюсты украшают филармонии мира, все самое интересное и прогрессивное. Баха, к примеру, современники считали композитором старомодным. Наверняка вам сегодня будет непросто отличить фрагмент арии Моцарта от кусочка концерта

## МУЗЫКА ДЛЯ БОГОВ

В японской традиционной музыке гагаку, которая пришла в Страну восходящего солнца в VIII веке из Китая, не может быть гениального исполнения. Эта музыка не позволяет выражать собственные чувства и эмоции, музыканту не положено иметь свое видение произведения. Гагаку исполняют не для себя и не для слушателей, а для богов

## «НЕПРИСТОЙ- НЫЙ» МОЦАРТ

«Непристойные каноны Моцарта, вульгарные и развратные» — одно из изящных развлечений композитора в небольшой компании подвыпивших приятелей. Исследователи до сих пор считают загадкой тот факт, что Моцарт с усердием вносил эти маленькие, грубые сочинения в каталог своих работ и позволял другим их копировать

для фортепиано Сальери. И да, великим композиторам ничто человеческое не чуждо: тот же Моцарт, к примеру, как и многие тогдашние жители австрийского Зальцбурга, запросто использовал в своих письмах остроты, по стилю напоминающие шутки из современных американских комедий. Так что понять классиков современному человеку будет не так уж сложно — в любом случае у нас есть общие чаяния и чувства, которые мы выражаем так, как умеем. В том числе в музыке.

## ПЯТЬ ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ КЛАССИКИ

Миф о классике как музыке исключительно интеллектуальной мы, хочется надеяться, развеяли. Остается поговорить об эффектах от прослушивания классики. Например, благодаря эксперименту 1993 года Фрэнсиса Раушера, Гордона Шоу и Кэтрин Кай, известно, что оно улучшает пространственное мышление. Однако такое действие (его назвали эффектом Моцарта), как выяснилось, длится всего 10 минут. А вот научных доказательств того, что прослушивание классической музыки способно повысить интеллектуальный уровень человека, улучшив когнитивные способности мозга, так и не было получено. И все же энтузиазм, с которым исследователи во всем мире принялись экспериментировать, выявляя воздействие музыкальной классики на организм, позволил получить результаты,

свидетельствующие о пользе прослушивания академических сочинений для «ума и сердца». Классика производит следующие эффекты:

1. Понижает давление. Джаз, поп-музыка и даже тишина не способны понизить уровень артериального давления человека, находящегося в состоянии нервного напряжения. Однако воздействовать на частоту сердечных сокращений, а также на сосудистую систему может классика.
2. Действует как обезболивающее. Известно, что после прослушивания классической музыки многие люди, страдающие хроническими заболеваниями, испытывали положительные эмоции и переставали концентрироваться на болезненных ощущениях. Классика способна помочь в восстановлении после травм и операций, усиливая работу анальгетиков.
3. Помогает при бессоннице. Музыкальная классика успокаивает нервную систему и позволяет лечить бессонницу (но только легкую).
4. Избавляет от тревожных состояний. Как выяснилось, наиболее позитивное влияние на людей с высоким уровнем стресса оказывают бетховенские сонаты.
5. Расслабляет. Снижая сердечный ритм, классическая музыка приводит организм к нужному расслаблению и позволяет человеку не медитировать, а просто отдыхать.

### **КАТЯ, КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?**

Композитор Александр Бородин как-то поехал с женой за границу. Проверяя паспорта, чиновник пограничной службы попросил Александра Порфирьевича назвать имя его супруги. Бородин ничего не отвечал. Тут в помещение вошла сама Екатерина Сергеевна, и обрадованный композитор бросился к ней с криками: «Катя! Ради бога, как тебя зовут?»

*«Музыка — искусство стройного и согласного сочетания звуков, как последовательных (мелодия, напев, голос), так и совместных (гармония, соглас, созвучие); равно искусство это в действии»*

(Толковый словарь  
В. И. Даля)

А еще музыка полезна для цветов — они лучше и быстрее растут. Этот эксперимент многие из вас могут провести у себя дома. Возможно, заодно вы обзаведетесь хорошей привычкой слушать классику, поливая любимый фикус или спатифиллум.

## ЭТО МОДНО

Даже если оставить без внимания все вышеперечисленные аргументы, придется согласиться с тем, что классическая музыка — это всегда модно. А в 2020 году, обозначившем начало мировой пандемии, классика раскрыла слушателю новые границы музыкального вкуса. Можно предположить, что смутным временам всегда больше соответствует сложная, а не навязчивая и развлекательная музыка. К несчастью, современный человек в основном воспринимает академические произведения как то, что слушать важно и нужно, но, как правило, «для общего развития». Другая крайность — использовать классику как средство для релаксации, настраивающее на сентиментальный лад. И все же, чем сложнее становится жизнь, тем нужнее оказываются Бах и Моцарт. К тому же сегодня любой может настроить свои гаджеты таким образом, что они несколько раз в день будут транслировать лекции о музыке барокко и композиторах новой венской школы на вполне понятном языке.