

Энциклопедия быстрых знаний

МУЗЫКА

Для тех, кто хочет все успеть

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ
НАГРАДЫ И ГЕРОИ ЧАРТОВ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ И ЖАНРЫ

— *Энциклопедия быстрых знаний* —

МУЗЫКА

— *Для тех, кто хочет все успеть* —

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ

НАГРАДЫ И ГЕРОИ ЧАРТОВ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ И ЖАНРЫ

УДК 78
ББК 85.31
М90

Музыка. Для тех, кто хочет все успеть.

М90

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 долг 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

СОДЕРЖАНИЕ

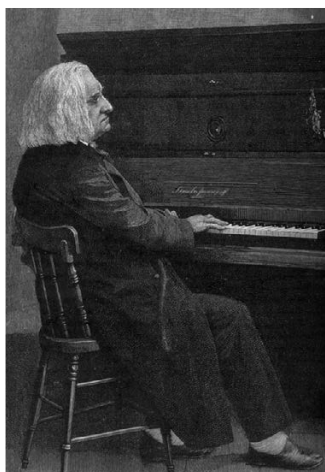
На какие вопросы отвечает эта книга	5
Предисловие.....	8
Глава I. Вначале была... музыка? Пять ступеней от истоков до современности.....	9
Глава II. Выбираем, выбираем между скрипкой и роялем. Типы музыкальных инструментов	15
Глава III. Музыкальные школы	20
Глава IV. Кто же главный? Музыкальные профессии.....	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 мастерзингеров 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, fuga, 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 серебристый 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 разнились 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 barocca» — «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 органные

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 щедрa 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)*

«Не знаю, в самом ли деле ангелы в присутствии Бога играют лишь Баха; но я уверен, что в своем домашнем кругу они играют Моцарта»

(Карл Барт)

раннему по количеству гениев, творивших в то время, чего стоят имена Вагнера, Пуччини, Штрауса, Рахманинова и Верди.

Это были еще 80 лет колоссальных перемен и создания музыкальных произведений невиданного ранее эмоционального накала.

ВЕК ПРОШЛЫЙ, ДВАДЦАТЫЙ

Многим людям кажется, что с годами время ускоряется. Но всякий, кто возьмется за изучение истории любого явления, скажет вам, что так и есть на самом деле. В истории человечества на XX век приходится немыслимый взрыв прогресса во всех областях жизни. И музыка не стала исключением.

Выделить одно основное направление для XX века просто невозможно. Мир менялся стремительно, и композиторы пытались отразить эти изменения как можно более полно. Это была эпоха экспериментов. Импрессионизм Дебюсси и Равеля, додекафония и сериальность Шёнберга, народные мотивы и модернистское новаторство подлинных гигантов XX века — Стравинского и Прокофьева, мгновенно узнаваемые мелодии, на которые был так щедр Гершвин, и невероятное многообразие, подвластное Шостаковичу, — это все одно столетие. И оно сделало музыку настолько разнообразной, насколько это только возможно.

Век же двадцать первый только в самом начале, и делать выводы о том, каково будет его музыкальное сопровождение, предстоит нашим потомкам.

ВЫБИРАЕМ, ВЫБИРАЕМ МЕЖДУ СКРИПКОЙ И РОЯЛЕМ. ТИПЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

*Тому, кто хочет всерьез заняться музыкой,
нужно помнить: аккордеон способен заменить
практически все инструменты.*

Боб Дилан

Из чего можно извлекать звуки? Даже ребенок ответит: да из чего угодно! Кто-то пробовал в детстве играть на перевернутой кастрюле, как на барабане, кто-то насвистывал на травинке, а кому-то и собственные ладони и колени служили неплохим музыкальным инструментом. И впрямь, чем плохо?

Но если учитывать, что речь идет не просто о звуках, а о гармониях и мелодиях, то, пожалуй, к музыкальным инструментам вряд ли стоит относить все, что можно заставить звучать, ведь и камень при падении издает звук. Так что же такое музыкальный инструмент? И как люди сумели классифицировать все, казалось бы, бесконечное их многообразие?

ВЫСОКИЙ ИЛИ ЗЕЛЕНОГЛАЗЫЙ?

Классифицировать музыкальные инструменты люди пытались с древности. Этому посвятили часть своих работ философы античности Платон и Аристоксен, их восточные «коллеги» аль-Фараби и Абдулгадир Мараги и даже отцы церкви — например, Исидор Севильский. Но начало систематическому описанию инструментов было положено лишь в 1500–1600 годах немецкими теоретиками музыки, такими как Себастьян Вирдунг, Мартин Агрикола и Михаэль Преториус.

Музыкальные инструменты — предметы, при помощи которых можно извлекать звуки заданного свойства, предназначенные или используемые для исполнения музыкального произведения

Инструментоведение — отрасль музыковедения, которая занимается изучением музыкальных инструментов, их конструкции, тембровых и акустических свойств, а также классификацией их типов и видов

Ничего удивительного в этом нет. Главная трудность заключалась в выборе критерия, согласно которому инструмент следует определять в ту или иную группу классификации. Что взять за основу: источник звука, материал инструмента, способ звукоизвлечения? Как вообще можно сравнивать деревянное, духовое и мембранное?

И только в начале XX века Эрихом Моричем фон Хорнбостелем и Куртом Заксом была разработана классификация инструментов, которая используется в современном музыкальном мире. Система Хорнбостеля — Закса разделяет все инструменты по двум признакам: источнику звука и способу его извлечения.

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ РАССЧИТАЙСЬ!

Согласно систематике Хорнбостеля — Закса, все многообразие музыкальных инструментов, хоть и относительно условно, изначально делилось всего на четыре основные группы.

Первая группа — это идиофоны (Autophones) — инструменты самозвучающие, то есть те, которые целиком или частично изготовлены из материала, способного звучать. Они могут быть:

- щипковыми (например, варган);
- фрикционными — из них звук извлекается смычком (краатспилль, стеклянная гармоника и т. п.);
- ударными — к ним относятся практически все, за исключением барабанов (колокола, ксилофон, кастаньеты и т. д.);
- духовыми (Эолова арфа).

Вторая группа — мембранофоны (Membranophones) — делятся на следующие виды мембранных инструментов:

- ударные — звук возникает от удара о мембрану рукой или палочкой (барабан, литавры);
- щипковые — мембрана получает и усиливает звук от струны, которую заштыпывает музыкант (анандалахари);
- фрикционные — звук извлекается при трении о мембрану (бугай);
- поющие мембраны, или мирлитоны — мембрана изменяет возникающий звук (казу, гребень).

Третью группу составляют аэрофоны, или духовые инструменты (Aerophones), в которых источником звука является вибрирующий столб воздуха. Они делятся на:

- флейтовые, в которых звук образуется в результате рассекания потока воздуха о грань инструмента (флейта);
- язычковые, где звук издает вибрирующий язычок (зурна, гобой, кларнет, фагот);
- мундштучные, в которых звук возникает за счет колебания губ исполнителя (труба).

Последнюю, четвертую, группу представляют хордофоны, или струнные (Chordophones), в которых источник звука — одна или несколько струн. Они делятся на следующие виды:

- простые (цитры) — инструменты данной группы состоят из струн и механизма натяжения, резонатор может быть отдельной частью или вообще отсутствовать;

*«На гитаре играют,
поштыпывая сердца
слушателей»*

(Рамон Гомес
де ла Серна)

Золова арфа — инструмент, похожий на цитру, звук из струн извлекает ветер. Название получила в честь Зола, древнегреческого повелителя ветров. Строго говоря, не является музыкальным инструментом, потому что не требует участия исполнителя. Состоит из резонатора, узкого деревянного ящика с отверстием, и натянутых внутри струн одной длины, но разной толщины и степени натяжения. Чем сильнее ветер, тем резче и выше звучат струны

- составные — резонатор неотделим от инструмента;
- хордофоны без классификации.

С 1940 года была добавлена пятая группа — электрофоны, то есть инструменты, в которых так или иначе задействуются электрические или электронные устройства. Их разделяют на электронные (синтезаторы, сэмплеры и т. д.) и электромеханические (электроджита, электроскрипка, электропиано).

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРОКРУСТОВА ЛОЖА

Приведенная выше классификация признана на сегодняшний день наиболее полной, хотя и не отражает привычного деления инструментов, принятого в быту. Так, струнную группу, к примеру, традиционно принято еще подразделять на смычковые и щипковые. Но и тут, как говорится, «в товарищах согласия нет». Понятно, что к первым легко определить скрипку, альт или виолончель, а ко вторым — лютню, арфу, гусли или гитару. А вот, например, контрабас? Формально он относится к смычковым, но кто не видел, как на нем без всякого смычка, щипками, отлично играют джазовые музыканты? К струнной же группе относятся и многочисленные клавишные, от клавесинов до роялей. Хотя не все клавишные, к слову, являются струнными: один из самых древних музыкальных инструментов — орган — относится к клавишным духовым.

А вот сами духовые еще часто разделяют на две большие группы: деревянные

и медные. Деревянные инструменты — флейта, кларнет, гобой, фагот, английский рожок — представляют собой прямую трубку с боковыми отверстиями. Закрывая отверстия пальцами, музыкант укорачивает столб воздуха и тем самым изменяет высоту звука. В медных же, задающих тон любому оркестру (труба, валторна, саксофон и прочие), используется тот же столб воздуха, но заключенный в изогнутые трубки, которые придают инструменту не только компактность, но и совершенно иной тембр звучания.

Также на бытовом делении основана группа языковых инструментов: гармоника, баяны, аккордеоны и иже с ними. Хорнбостель и Закс отнесли способ извлечения звука в раздел второстепенного признака. Например, аккордеон щеголяет клавишами у всех на виду, а значит, имеет право относиться и к клавишным, и к языковым. А вот кларнет и фагот прячут свои язычки внутри трубы, хотя они на вполне законных основаниях считаются духовыми...

Итак, мы вынуждены признать, что полной и всеохватной классификации музыкальных инструментов на данный момент не существует, однако попытки ее создания продолжаются. Вместе с тем общепринятое деление на типы все же имеется и с успехом используется в инструментоведении.

«Фортельяно — самый легкий инструмент для начинающих и самый трудный для опытных мастеров»

(Владимир
Горовиц)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

Кардинальным достоинством моей жизни всегда были поиски оригинального, своего музыкального языка. Я ненавижу подражаний, я ненавижу избитые приемы.

С. С. Прокофьев

Музыкальные стили прочно связаны со стилем эпохи, их породившей, и в этом сомнений нет. Но кроме чисто исторического деления, которое мы уже рассмотрели выше, слои музыкального «пирога» — несомненно! — надо и принято делить и по признаку влияния на него национальной культуры той или иной страны, а также так называемых композиторских школ.

ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Сборник «Древняя британская музыка» (1742) Джона Парри стал одним из первых исследований национального творчества. Следует отметить, что использование народного фольклора в то время в музыке было явлением экзотическим и не ставило себе целью приблизить классическую музыку к народным традициям

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ

Неудивительно, что влияние не только национальной культуры, но и отдельной личности — композитора — на музыку стало проявляться именно в эпоху Возрождения. В это время зарождается новое видение мира: светский характер культуры, гуманизм и антропоцентризм — вот главные черты той великой эпохи.

Каждая из композиторских школ приносила в развитие музыки что-то свое. Самая первая и самая значительная из них — нидерландская — разрабатывала и оттачивала технику сложнейшей полифонической мессы — важного жанра того времени. Последователи нидерландской школы первыми стали вносить и разрабатывать элементы народных мелодий, положили начало

одной из самых знаменитых впоследствии органных школ.

Итальянская школа 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. Именно в рамках итальянской школы выделяют две самые значимые композиторские школы эпохи Ренессанса — венецианскую и римскую, совершенствовавшие приемы вокально-инструментального многоголосия, антифонного (ансамблевого) пения, противопоставления хора и инструментов.

Немецкая школа подарила музыкальному миру придворные и соборные певческие капеллы, искусство мейстерзингеров, а также — после начала церковной Реформации — знаменитый протестантский хорал. Его мерный ритм, строгое одноголосие и натуральные лады активно использовали композиторы более позднего времени (например, Г. Шютц и И. С. Бах).

Французская, английская и испанская школы по сравнению с первыми тремя вряд ли могут похвастаться великими достижениями, но многоголосая французская песня, английская баллада и испанские вильянеско стали неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры.

ОТ МНОГОГО — К ЕДИНОМУ

Огромное влияние на дальнейшее формирование национальных школ оказал

Композиторская школа — группа композиторов, как правило, работающих в одном том же музыкальном жанре, учившихся у одних и тех же педагогов, или стиль композиции, предположительно созданный совместно объединением композиторов

ШКОЛЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

- нидерландская школа (Гийом Дюфай, Йоханнес Окегем, Якоб Обрехт);
- итальянская школа (Адриан Вилларт, Андреа и Джованни Габриэли);
- французская школа (Клеман Жанекен, Клод Лежён);
- немецкая школа (Генрих Изаак, Генрих Финк, Иоганн Вальтер, Людвиг Зенфль);
- английская школа (Джон Данстейбл, Уильям Бёрд);
- испанская школа (Хуан де Анчиета, Франсиско де Пеньялоса, Хуан дель Энсина, Франсиско Герреро)

переход от многоголосия, где все голоса равноправны, то есть полифонии, к господству одного голоса, ведущего главную тему, над другими голосами и инструментами, которые ему аккомпанируют, то есть гомофонии (от др.–греч. ὁμός — «одинаковый», «один и тот же» и др.–греч. φωνή — «звук»). Расцвет гомофонии совпал с подъемом и развитием оперных национальных школ. Искусство становилось все более светским, и опера быстро стала одним из любимых развлечений богатой знати. Первые оперные школы появились в Италии. Такие крупные города, как Рим, Флоренция, Венеция, Неаполь, становились центрами развития не только торговли, но и культуры.

Флорентийская камерата уделяла особое внимание поэтике слова и развитию музыкального декламационного направления, римская школа славилась серьезным духовным подтекстом, венецианская — монументальностью произведений и их воплощения. Неаполитанская школа известна созданием вокального стиля бельканто (ит. *bel canto* — «прекрасное пение»). Но это стало не единственной ее заслугой. Именно неаполитанские композиторы сумели четко разграничить основные оперные формы — арию и речитатив, а позже заложили основу нового оперного жанра — *opera seria* (ит. «серьезная опера»), фактически костюмированного концерта, состоящего из серии арий. Это стало началом развития оперы как жанра именно музыкального.

Итальянская школа была признана во всей Европе. С одной стороны, это

способствовало становлению и развитию как профессиональных певческих школ, так и сети учебных заведений для обучения музыке. С другой стороны, итальянцы буквально подавляли остальные национальные оперные школы. С трудом пробивала себе дорогу немецкая опера. Замкнутая островная Англия очень долго не принимала итальянских традиций, но в итоге прекрасным примером «несостоявшейся английской оперной школы», по словам Ромена Роллана, стала опера «Дидона и Эней» Генри Пёрселла, попытавшегося на два с половиной столетия раньше всего мира объединить фактически отдельные номера в связное действие. И лишь Франция сумела в противовес Италии создать собственную крайне самобытную оперную школу, для которой были характерны патетически возвышенный речитатив, трагедийная направленность, множество хоровых эпизодов и включение балетных номеров.

К 1700 годам в Западной Европе музыка не только оказывается наравне с другими видами искусства, но и порождает феномен огромной ценности — симфонию венской классической школы, которая соединила в себе совершенство формы, насыщенность духовного содержания и виртуозность исполнения. К венской школе принадлежали три великих композитора — Гайдн, Моцарт и Бетховен.

ОТ ЕВРОПЫ — К РОССИИ

В России музыка развивалась по особому пути. До 1750-х годов ее основу

Антифонное пение (от греч. Antiphonos — звучащий в ответ) — поочередное пение двух хоров. Используется, как правило, в христианской церковной музыке, а также в фольклоре некоторых народов

ОТКУДА ПОШЛИ ФОРТЕ И ПИАНО?

Степень громкости исполнения музыки называется динамическим оттенком. Их принято обозначать различными знаками в нотной записи:

- *p* — пиано (*piano*) — тихо;
- *pp* — пианиссимо (*pianissimo*) — очень тихо;
- *f* — форте (*forte*) — громко;
- *ff* — фортиссимо (*fortissimo*) — очень громко;
- *mp* — меццо пиано (*mezzo piano*) — средне тихо;
- *mf* — меццо форте (*mezzo forte*) — средне громко;
- *dim.* — диминуэндо (*diminuendo*) — постепенное уменьшение громкости звука;
- *cresc.* — крещендо (*crescendo*) — постепенное увеличение громкости звука

составляли народный фольклор и духовная музыка. Перемещение в светскую плоскость произошло поздно, что во многом явилось подражанием уже значительно развитым в то время западно-европейским композиторским школам.

Изменения начались в 1800-х годах. Становление русской композиторской школы неразрывно связано с именем Михаила Ивановича Глинки, создателя двух самых известных опер, проникнутых национальными мотивами и патристическим духом, как ни одно произведение до них, — «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила».

Именно слова М. И. Глинки стали девизом русского музыкального искусства: «В музыке должны присутствовать интонации и даже целиком мелодии народной музыки той национальности, к которой принадлежит автор».

И блестящим подтверждением тому становится творчество представителей двух русских музыкальных школ. Первая — Новая русская школа в Петербурге, которую позже назовут «Могучей кучкой» (Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков, Мусоргский, Кюи). Вторая школа — московская, в которую входили Чайковский, Алябьев, Танеев, Варламов и другие.

В одновременном противостоянии и синтезе этих двух композиторских школ и было рождено то русское музыкальное наследие, которое покорило весь мир и оказало влияние на все последующие направления музыки.

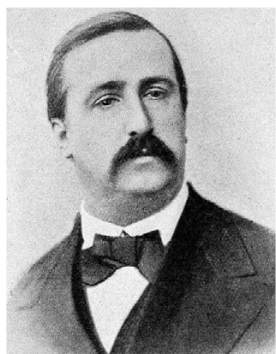

Изображение Гвидо д'Ареццо в рукописи из монастыря близ Аугсбурга, около 1100 года

Музыканты на католической мессе

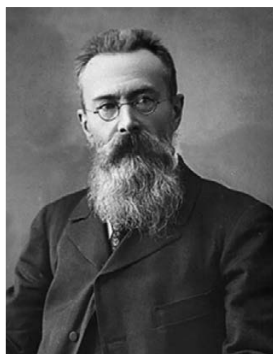
КОМПОЗИТОРЫ «МОГУЧЕЙ КУЧКИ»

А. П. Бородин

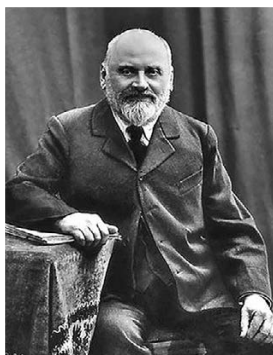
Ц. А. Кюи

Н. А. Римский-Корсаков

М. П. Мусоргский

М. А. Балакирев

КТО ЖЕ ГЛАВНЫЙ?

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ

*Высокий профессионализм — обращенное
в профессию творчество.*
Л. В. Гинзбург

Идут века, меняются эпохи, изменяется и представление человека обо всем вокруг, в том числе и о музыке. В древности певцом и музыкантом мог быть каждый, но постепенно музыка становилась уделом избранных, тех, кто овладел искусством чтения нот, игры на лютне, составлением композиции. На первый взгляд кажется, что мир музыки слишком узок и замкнут — композитор да музыкант. А кто же еще? И кто является главным?

СОЗДАТЕЛИ

Музыка не появляется ниоткуда. Прежде чем она зазвучит где бы то ни было: из наушников плеера, в концертном зале, с экрана телевизора — ее должен кто-то придумать. И профессия тех, кто создает музыку, называется композитор (от лат. *compositor* — «составитель»). Всего семь нот, ограниченное число ладов, гармоний и музыкальных приемов, но добавьте к этому талант и получите создателя, того, кто рождает все новые и новые сочетания звуков, пленяющие слушателей.

Но оказывается, что создателем музыки может быть не один человек. Фигура аранжировщика не очень яркая, будучи всегда словно в тени

«Музыка Скрябина — это неудержимое, глубоко человеческое стремление к свободе, к радости, к наслаждению жизнью. ...Она продолжает существовать как живой свидетель лучших чаяний своей эпохи, в условиях которой она была «взрывчатой», волнующим и беспокойным элементом культуры»
(Борис Асафьев)

Сольфеджио (итал. *solfeggio*, от названия музыкальных звуков «соль» и «фа») — учебный предмет музыкально-теоретических дисциплин. Целью сольфеджио является воспитание слуха, осознание элементов музыкальной речи и их роли в музыкальном произведении. Развивает мелодическую и гармоническую память, представление о ритмических соотношениях звуков, тембре и так далее

композитора, но вместе с тем важная. Музыкальная тема, написанная гением для одной скрипки, может быть не менее гениально обработана, чтобы зазвучать в исполнении другого инструмента, или вокалиста, или целого оркестра и хора.

Впрочем, как известно, талантливые люди талантливы во всем. Например, Александр Николаевич Скрябин стал фактически родоначальником современной цветомузыки, прописав для своей симфонической поэмы «Прометей» отдельную партию света.

ИСПОЛНИТЕЛИ

Разделяя музыку на вокальную и инструментальную, мы сразу же получаем и разделение тех, кто ее исполняет, на певцов и музыкантов-инструменталистов.

Певец-исполнитель будет называться солистом, если выступает один, и артистом хора, если он поет вместе с другими вокалистами. Любой, кто владеет инструментом, — скрипач, пианист, виолончелист, флейтист и т. д., — также может как выступать самостоятельно, солируя, так и быть участником камерного или симфонического оркестра, то есть артистом камерного ансамбля или оркестрантом.

Кроме певцов и музыкантов, к исполнителям музыки относят и дирижеров, что вполне справедливо. Любой коллектив нуждается в управлении, и хор или оркестр — не исключение.

Хотя функция «управленца» в музыке одна и та же — добиться максимально слаженного и выразительного звучания группы музыкантов или певцов, а то и тех, и других разом, называют его по-разному: тот, кто управляет симфоническим, военным, эстрадным оркестром, именуется, собственно, дирижером, светским хором руководит хормейстер, церковным — регент. Также еще принято выделять концертмейстеров. Это помощники дирижера, которые отвечают за работу отдельно взятой группы инструментов (скрипок, духовых медных, щипковых и т. д.). Однако концертмейстерами могут быть и аккомпаниаторы (чаще пианисты), которые сопровождают игру всего оркестра во время репетиций и выступлений и помогают солистам разучивать свои партии.

УЧИТЕЛЯ

Бесспорно, невозможно написать прекрасную музыку, не имея таланта. Но даже гению необходимы профессиональные навыки работы с инструментом. Без знания нотной грамоты музыкант не сможет прочесть и исполнить произведения композитора. Без развитого слуха не избежать фальши в исполнении. Без широкого музыкального кругозора не постичь истинного смысла, вложенного автором в произведение. Всему этому человека нужно научить. Именно этот тяжелый и требующий бесконечного терпения труд

«Когда я пишу свои песни, главное для меня состоит не в том, чтобы сочинить музыку, а в том, чтобы удовлетворить сокровеннейшим намерениям поэта»
(Эдвард Григ)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДИРИЖЕРА

До конца XVIII века дирижеры в оркестрах не пользовались палочками. Такт отбивал сам композитор или один из музыкантов каким-нибудь инструментом или кивками головы. Для создателя французской национальной оперы Жана-Батиста Люлли трость для отбивания такта стала причиной смерти. Он поранил ногу наконечником трости, и развившаяся гангрена привела к летальному исходу

выпадает на долю музыкантов-педагогов.

В музыкальных школах они учат детей читать ноты, ведут практические занятия, раскрывая ученикам тайны извлечения звуков, на уроках сольфеджио всесторонне развивают слух, на уроках музыкальной литературы знакомят детей с биографиями великих композиторов и с историей развития музыки всех стран и континентов.

Однако для полноценного культурного развития в музыкальном образовании, хотя бы начальном, нуждается каждый человек, а не только одаренные дети. И поэтому в детских садах и обычных школах тоже ведут уроки музыки, этим занимаются учителя музыки и музыкальные руководители.

И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Но музыку мало создать, обработать и исполнить. Музыкае мало научить. Есть ли время у талантливого композитора на поиски исполнителя для своего шедевра? А есть ли у высокопрофессионального исполнителя, постоянно совершенствующегося в технике игры, время, чтобы привлекать спонсоров для выступлений, договариваться о месте и времени, следить за перевозкой аппаратуры и прочим? Конечно, все это риторические вопросы. Поэтому в музыкальном мире существует множество так называемых «обслуживающих» профессий.

Арт-менеджеры, импресарио и продюсеры занимаются поиском молодых

талантов, их продвижением на большую сцену, организацией репетиций, поездок и выступлений. Конферансье ведут концерты, на радио и телевидении работает множество журналистов, пишущих о музыке, ведущие музыкальных программ, звукорежиссеры, благодаря которым озвучиваются фильмы, спектакли и компьютерные игры. Теоретической стороной музыки занимаются музыковеды и критики, практической — настройщики инструментов и мастера по их изготовлению. И это далеко не весь перечень профессий, связанных с огромным миром прекрасных звуков.

А кто же в этом мире главный? Композитор, дирижер, вокалист или педагог? Для любого, кто по-настоящему ценит искусство, главной всегда остается сама музыка.

«В музыке, как в шахматах, ферзь (мелодия) обладает наибольшей силой, но решающее значение имеет король (гармония)»
(Роберт Шуман)

СТРУНА, ВОКАЛ И ИХ СОЮЗ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ

Единственно возможный комментарий к музыкальному сочинению — другое музыкальное сочинение.

Игорь Стравинский

Музыка — один из самых трудно поддающихся классификации видов искусства. Но все-таки никто не усомнится в том, что лирическая баллада и бравурный марш так же различаются для музыканта и слушателя, как пейзаж и портрет — для художника и зрителя.

Каковы же основные музыкальные жанры и как ориентироваться в их многообразии?

*«Ничто так сильно не
меняет нравы и обы-
чай людей как музыка»
(Джу Шин)*

КТО О ЧЕМ

Приступая к классификации любого явления, сначала необходимо вывести и принять общие определения, иначе будет просто непонятно, о чем идет речь. И чаще всего затруднения возникают при попытке определить, что же такое музыкальный жанр, и отделить его от понятия музыкального стиля.

Жанр — это исторически сложившийся род музыки. Он сочетает в себе форму, содержание и цель музыкального произведения. Подробнее об этом мы поговорим ниже. Стилль же — это «кирпичики», из которых строится музыка, — гармония, мелодия, ритм — и то, как они используются в произведении. И точно так же, как и в других направлениях искусства, в музыке

стиль определяется либо по эпохе (барокко, рококо, романтизм и т. д.), либо по композиторам, творившим в то время (музыкальные школы). Стиль включает в себя идеи и выразительные средства музыки, которые выбирает композитор, исходя из своего мировоззрения и вкусов.

Но, безусловно, невозможно полностью разделить жанр и стиль. Они всегда тесно переплетались между собой, составляя единую систему. Каждая ситуация — обрядовая, культовая, бытовая — ставила перед музыкантами свои задачи, которые можно было решить только в жанрово-стилевом взаимодействии.

ШИРОКО И УЗКО

Однако даже после разграничения понятий жанра и стиля, пусть и условного, остается неясным, как определяется жанр музыкального произведения.

И снова мы сталкиваемся с трудным выбором критерия классификации. Если говорить очень широко, то самая простая классификация — по способу исполнения. Тогда мы получаем всего две большие группы:

- инструментальные жанры (такие как марш, вальс, этюд, соната, фуга, симфония);
- вокальные жанры (например, ария, песня, романс, кантата, опера, мюзикл).

Если немного сузить понятийные поля, то в широком смысле можно

НЕМНОГО НАУКИ

Ученые провели эксперимент с участием 36 518 молодых людей со всего мира и пришли к выводу:

жанр музыки, который вы слушаете, влияет на ваше мировосприятие.

- Поклонники блюза креативны, общительны, вежливы и немного высокомерны.
- Фанаты классической музыки относятся к интровертному типу личности, имеют высокое чувство достоинства и незаурядные творческие способности.
- Фанаты кантри-энд-вестерна отличаются своим трудолюбием и умением легко находить общий язык с окружающими.
- Почитатели болливуда (музыка из индийских фильмов) очень отзывчивы и дружелюбны

Вальс (фр. *valse*) — общее название балльных и народных танцев музыкального размера 3/4. Впервые вальс стал популярен в Вене в 80-х годах XVIII века, в последующие годы распространившись во многие страны. Вальс, особенно с закрытыми позициями, стал образцом для создания многих других балльных танцев

говорить о жанре оперном, камерном, симфоническом, а в более узком смысле ввести нисходящую подробную классификацию, выделяя «жанры внутри жанров»: лирическая и комическая опера, симфония и симфониетта, ария и ариозо и т. д.

Существует другое деление музыки на четыре основных жанра по принципу обстановки исполнения:

- театральные жанры (опера и балет, оперетты, мюзиклы, музыкальные драмы, водевили и музыкальные комедии, мелодрамы и т. д.);
- концертные жанры (симфонии, сонаты, оратории, кантаты, трио, квартеты и квинтеты, сюиты, концерты и т. д.);
- массово-бытовые жанры (песни, танцы, марши);
- культово-обрядные жанры (связаны с религиозными или праздничными обрядами: рождественские колядки, масленичные песни, свадебные и погребальные плачи, заклинания, колокольные звоны, тропари и кондаки и др.).

Но если исходить из того, что жанр — это своеобразная модель, по которой строится музыкальное произведение, то у него есть определенное предназначение. Так, военный марш заставляет кровь бурлить и поднимает дух солдат, а колыбельная помогает уснуть ребенку. Соответственно, от назначения зависит и построение сочинения, и инструменты, и аранжировка. В таком случае мы приходим к другой, тоже упрощенной, но вполне рабочей

схеме, согласно которой можно определить жанр музыкального произведения.

Условно выделяются четыре критерия, по которым музыка относится к тому или иному жанру:

- тип художественно-музыкального содержания;
- стилевые особенности жанра;
- прикладное (жизненное) назначение произведений конкретного жанра;
- условия, при которых происходит исполнение и прослушивание (просмотр) произведений данного жанра.

Давайте рассмотрим пример. Что такое камерная музыка? Название происходит от латинского *camera* — «комната». То есть подразумевается, что музыка этого жанра предназначена для игры небольшими ансамблями, в небольших помещениях и для небольшого числа слушателей (условия). Изначально такие произведения исполнялись в кругу семьи, для развлечения или музыкального образования детей (назначение). Силевая особенность данного жанра заключается в исполнении каждой партии отдельным инструментом, в то время как в симфонической музыке несколько голосов звучит в унисон. Что касается типа художественно-музыкального содержания, то первоначально (в 1500–1700-х) термин «камерная музыка» применялся ко всей светской музыке, в противовес музыке церковной.

Это противопоставление давно утратило свою значимость, хотя деление оркестров на обычные и камерные

ПОЧЕМУ В ТЕАТРАХ США НЕ ИГРАЮТ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МАРШ?

«Звезды и полосы навсегда» — самый известный патриотический марш Америки. Но вы никогда не услышите его в театрах и цирках США без серьезного повода. Этот марш является условным сигналом бедствия в чрезвычайной ситуации, например при пожаре, чтобы персонал мог начать эвакуацию зрителей без паники

«Музыка — это особенно трудноуловимое искусство, обладающее неисчислимыми эмоциональными коннотациями. Она состоит из многих элементов, и, в соответствии с их пропорцией, она может успокаивать или ободрять, облагораживать или вульгаризировать... Она — мощная сила, как для добра, так и для зла»
(Герхард Хансен)

осталось. И до сих пор камерные ансамбли, включающие до десяти музыкантов, носят именно такое название (струнный квартет, фортепианное трио и т. п.).

ОТ МОЛИТВЫ БОГАМ ДО РОКА

Теперь необходимо рассмотреть, в какой последовательности рождались жанры. Самыми древними, разумеется, являются религиозные гимны. Вершиной развития этого жанра считается культово-обрядовая музыка Древнего Египта и Древней Греции.

Средневековье и Возрождение с их постепенным разделением церковного и светского дали начало таким вокальным и вокально-инструментальным жанрам, как опера и хорал, месса и мадригал, шансон и павана.

В 1600–1700-е годы, когда в Европе наблюдался расцвет симфонической музыки, в Северной Америке активно развивался своеобразный жанр сельской музыки — кантри. На конец 1800-х и начало 1900-х годов пришлось возрождение фольклорных ритмов Африки и Латинской Америки, в среде афроамериканцев появился блюз, а на его основе — джаз. Кстати, в одном только жанре джаза насчитывается более двух десятков стилей: новоорлеанский, дикиленд, свинг, вестерн-свинг, бибоп, хард-боп, буги-вуги, прохладный джаз, соул-джаз, босса-нова и даже электрический джаз. Оба этих жанра — блюз и джаз — стали родоначальниками

такого песенно-танцевального жанра 1940-х годов, как ритм-н-блюз. Позднее началось развитие фанка и соула.

Чем дальше, тем больше ветвится жанровое музыкальное древо. Одновременно с расцветом афроамериканских стилей 1900-х годов зарождается поп-музыка, которая берет начало в уличных романсах и балладах. Одним из самых ярких «детей», рожденных в жанре поп, стало танцевальное направление. Наконец, 1950-е годы — это время возникновения рока, ответвлений и стилей которого просто не счесть. Два десятка лет спустя новое поколение выберет регги, потом рэп, а еще чуть позже в свои права вступит электронная музыка.

Даже этот краткий обзор позволяет понять, насколько многообразен мир музыкальных жанров, число которых продолжает расти и по сей день.

ТОП-ДИСКО ВСЕХ ВРЕМЕН:

- BONEY M
- FANCY
- ARMY OF LOVERS
- F.R.DAVID
- ERUPTION
- ARABESQUE

А. Н. Скрябин, великий русский композитор и музыкант, фактический родоначальник современной цветомузыки

Настройка фортепиано

Афиша к одному из первых мюзиклов «A Gaiety girl», поставленному в 1893 году

Нотная запись двойного мотива, открывающего знаменитую Пятую симфонию Л. ван Бетховена

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

*Музыка есть бессознательное упражнение души
в арифметике.*
Г. Лейбниц

Каждому знакомы такие философские категории, как форма и содержание. Это два универсальных понятия, которыми принято обозначать сходные стороны любого явления, действия или вещи. К музыке категории формы и содержания также применимы.

Однако прежде чем перейти к перечислению форм музыкальных произведений, необходимо разобраться с вопросом определения формы в музыке.

Такт (лат. *tactus* — касание) — единица музыкального метра, промежуток между двумя соседними сильными долями. В нотной записи такт — совокупность нот, заключенная между двумя тактовыми чертами — вертикальными линиями на нотоносце (нотном стане)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Что же такое форма в музыке? Даже сами музыканты к данному определению относятся неоднозначно. Одни говорят, что форма — это структура произведения и только. Другие связывают форму с жанром, и тогда акцент может смещаться в самые неожиданные стороны, вовлекая в определение формы совершенно неожиданные на первый взгляд грани: особую технику композиции (фуга), ритм или темп (менуэт), манеру исполнения (концерт), число исполнителей (трио) и даже национальный колорит (мазурка).

Действительно, форма в музыке практически неразрывно связана как с жанром, так и со стилем. Но все-таки общепринятым определением стало

следующее. С одной стороны, форма — это конструкция произведения, его «скелет», определенный порядок, в котором выстраиваются его части, а проще говоря, схема, согласно которой композитор без труда сможет написать сонату или песню, фугу или рондо. Но с другой стороны, это не только сама схема, но еще и процесс развития музыкальных средств, которые автор использовал в произведении для создания художественного образа (мелодия, тембр, регистр, ритм или гармония).

Итак, форма — это схема и развитие музыкальных средств внутри этой схемы.

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ

В древние времена не строили дома, человек мог считать домом пещеру в скале. Но шли века, и люди научились возводить постройки из бревен, камней и кирпичей. Да и что говорить, чем меньше единица, тем больше возможностей для вариаций. В музыке самым мелким «строительным материалом» являются мотив, фраза и предложение.

Мотив (от лат. «двигаю») — это яркий и легко запоминающийся мелодический оборот, его размер может составлять от одного, двух, трех звуков до целого такта.

Несколько мотивов, объединенных в единое целое, называется фразой (от греч. «выражение»). Первоначально длительность фразы была напрямую связана с дыханием певца,

Темп (лат. *tempus* — время) — мера времени в музыке, скорость следования метрических счетных единиц. Для точного измерения темпа служит метроном. Темп в большей степени определяет характер музыки. Быстрые темпы служат для передачи движения, жизнерадостного настроения, энергии, смятения, драматизма. Медленные — для передачи покоя, неподвижности, печали, горя. Средние темпы наиболее нейтральны и используются в музыке разного содержания

*«Как бы часто
и глубоко я ни
был несчастен,
внутри меня всег-
да живет тихая,
чистая гармо-
ния и музыка»*

(Винсент
Ван Гог)

исполнявшего вокальную партию. Понятие расширилось с развитием инструментальной музыки.

Фразы, в свою очередь, объединяются в предложения. Обычным размером предложения считают четыре такта. Завершается этот музыкальный «кирпичик» кадансом (от лат. «оканчиваюсь») — заключительным музыкальным оборотом.

Наконец, из предложений составляется период. Это законченная самостоятельная музыкальная форма. Чаще всего (хотя и не всегда) период состоит из двух предложений с разными кадансами. Без периода невозможно представить вокальную музыку, потому что простейшая форма периода известна буквально всем и каждому, из них состоят куплеты и припевы песен.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

Итак, мы знаем, из чего строится музыка. А как это сделать?

При построении музыкального произведения композиторы опираются на три основных принципа: повторение, варьирование и контраст. Для воплощения этих принципов применяются всевозможные средства: ритм, мелодия, тембр или гармония.

Повторение, варьирование и контраст встречаются как в вокальных жанрах, так и в инструментальных. Строфическая форма, в которой мелодия повторяется, оставаясь неизменной, в чистом виде возможна лишь в вокале, потому

что в данном случае контраст или повторение создаются только с помощью поэтического текста. Но и для вокальных, и для инструментальных жанров характерно использование рефрена — повторяющейся части.

К основным структурам построения музыкального произведения относят следующие (буквы используются для обозначения частей разного типа):

- Куплетная форма (A-B-A-B-A)
- Двухчастная форма (A-B)
- Трехчастная форма (A-B-A)
- Форма с рефреном (рондо) (A-B-A-C-A)
- Вариационная форма (A-A1-A2-A3-A4-A5 и т. д.)

Конечно, этим количество форм не ограничивается. Более сложные построения образуются при изменении или расширении основных структур. Рондо можно усложнить, написав его по тому же принципу повторения и контраста, но введя еще один повторяющийся период (A-B-A-C-A-B-A). Можно обратиться к приему «бесконечной мелодии», столь любимому, например, Вагнером. В его композициях почти невозможно найти четкую границу между разделами. Для этой сложной формы был даже придуман специальный немецкий термин — *durchkomponiert* («основанный на сквозном развитии»). Такая организация характерна для произведений, в которых используется слово (часто — отдельное литературное произведение).

Следует отметить, что принцип повторения доминировал в музыке задолго

«Я раб ритма. Я как палитра. Я танцую так, как чувствую в эту секунду. Если ты начинаешь размышлять, то всё, ты — труп. Выступать — это не про разум, это про чувства»

(Майкл Джексон)

Метр (др.-греч. Μέτρον — мерило) в музыке — мера, определяющая величину ритмических построений вплоть до малых композиционных форм, равномерное чередование сильных и слабых долей.

Метр — понятие абстрактное. Он не может быть выражен звуками и существует только в воображении музыканта и слушателя

до появления принципа развития. Послушайте старинные музыкальные композиции и убедитесь, что все они строятся на вариации и повторении. Развитие темы приходит в музыкальное искусство с расцветом инструментальной музыки. Именно в ней композиторам была дана возможность выделить и показать элементы, которые могут изменяться и взаимодействовать между собой.

Наконец, объединение нескольких музыкальных фрагментов, написанных по разным структурным схемам, рождает более крупное произведение, или так называемый цикл (опера, оратория, соната, квартет, симфония, сюита и т. д.). В таком случае принято разделять произведение на части (по количеству фрагментов) и обозначать для каждой части темп и характер исполнения.

С подобным делением можно соглашаться или спорить, но очевидно одно: форма музыкального произведения — это не статичное явление. Новые формы всегда возникали вместе с новыми инструментами, способами игры, потребностями общества. А это значит, что новые формы и новые методы композиции будут появляться и далее.

«В БАРАБАНАХ ДРЕМЛЕТ ЭХО СИНИХ ШКВАЛОВ...» НАРОДНАЯ МУЗЫКА ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ

Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему... Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного.

Платон

Есть одна знаменитая фраза: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто дворянином был тогда?» Ее сказал английский священник Джон Болл, выступая против крепостного права во время восстания Уота Тайлера. Не протестуя и не восставая против чего-либо в музыке, можно задать схожий вопрос: когда не было профессиональных исполнителей и в школах музыке не учили, кто музыкантом был тогда? А заодно и узнать, а что есть народная музыка, что дала она современному миру?

ФOLK. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ?

Музыка сопровождает человека тысячи лет. И мы выше говорили о том, что еще на заре человечества пение и ритуальные племенные танцы у костра уже были музыкой. Этих людей никто не учил специально, никто не вел нотных записей и никто не называл себя музыкантом. Просто в пустынях Африки, на островах Полинезии, на Дальнем Востоке, в туманном Альбионе и на огромных просторах Евразии танцевали и пели обладающие

«Волынку ирландцы дали шотландцам в шутку, но шотландцы до сих пор не поняли шутки»

(Оливер Херфорд)

Баллада (фр. *ballade*, от позднелат. *ballo* — танцую) в музыке — объединяет несколько значений: средневековая одноголосная танцевальная песня у романских народов; лирический жанр англо-шотландской народной поэзии XIV–XVI веков; поэтический и музыкальный жанр, возродившийся в эпоху романтизма

волшебными голосами и вовсе безголосые, повторявшие точь-в-точь за своими предками и привнесшие новое в древние напевы, великие и бездарные самоучки. И век за веком складывалась та народная музыка, из которой выросло всё великое многообразие музыки современной.

Однако следует для начала определиться, какую же музыку принято — и на законных основаниях — считать народной. В современном музыкальном мире существует два определения, которые обозначают две музыкальные ветви, близкородственные, но все-таки разные явления.

Если пользоваться англоязычными терминами, то речь идет о *folk music* (фольклорной музыке) и *world music* или *ethnic music* (музыке народов мира или этнической музыке). На первый взгляд разница между этими терминами не особо и видна. Ну в самом деле, не всё ли равно, этническая или фольклорная? А вот и нет.

Фолк (англ. *folk*), или фолк-музыка (англ. *folk music*) — это сокращение от более широкого и более общего понятия «фольклор». Термин этот подразумевает под собой огромное количество поджанров, в том числе и имеющих между собой мало общего. Но все они имеют нечто, их объединяющее, — народные корни, специфический вокал и исполнение на народных акустических инструментах. Этот термин возник только в конце XIX века, но фолк-музыкой принято называть и ту, что сочинили и задолго до этого.

Музыка народов мира, или этническая музыка (англ. world music, ethnic music) — жанр, в основе которого лежит фольклор (folk). Но если фолк исполняется коренными жителями того или иного региона, то этническую музыку исполняют музыканты, которые далеко не всегда имеют ту же национальную принадлежность. Кроме того, при исполнении этнической музыки в одном оркестре зачастую используются инструменты различных стран, объединяются различные культурные традиции. Ну и, наконец, этническая музыка, в отличие от фолка, подразумевает современную обработку мелодий и высококачественную атмосферную аранжировку.

Итак, говоря о народной музыке, мы имеем в виду именно фольклор, музыкальную ветвь, развивающуюся параллельно с музыкой популярной и классической. Ее не сочиняет какой-либо композитор, ей обучаются по памяти, слушая и подражая другим музыкантам, а исполняется она не профессионалами, а самоучками.

Правда, такое определение было полным лишь до XX века. Сейчас следует учитывать технический прогресс, СМИ, наличие Интернета и так далее. Кому придет в голову удивляться высокому профессионализму музыкальных коллективов, исполняющих фолк? Или тому, что народные мотивы звучат в городе, к примеру для развлечения туристов, гуляющих по историческому центру? Или тому, что народная музыка

Фольклор (англ. folk-lore — «народная мудрость») — устное словесное и музыкальное народное творчество. Основной особенностью фольклора является устный способ передачи информации. Сам термин введен в 1846 году английским археологом У. Дж. Томсом

СЛАВНЫЙ ПА- РЕНЬ РОБИН ГУД

Один из самых известных английских балладных циклов — о Робине Гуде, вольном стрелке, защитнике бедных и угнетенных, включает в себя около сорока отдельных баллад, а ранний свод баллад «A Geste of Robyn Hode» (нач. XVI в.) включает в себя 456 четверостиший

записывается нотами и распространяется на дисках в магазинах? В нашем стремительно меняющемся мире фолк отличается от классики и попа скорее функциональным назначением, а не средствами выражения.

В ТИШИ КАБИНЕТОВ

Теоретическим изучением народной музыки специалисты начали заниматься лишь в начале XIX века. И одним из первых ее систематизаторов стал Иоганн Готфрид Гердер, немецкий поэт, философ и историк. Вслед за своим соотечественником-фольклористом Якобом Гриммом Гердер отмечал неразрывную связь народной музыки и природы, именно он ввел термин *Volkslied* (народная песня). Но, читая его труды, следует помнить, что первоначально все теории касались лишь понятия народной музыки, а не ее самой. Проще говоря, теория так и оставалась лишь теорией.

Более поздние работы, касавшиеся народной музыки, поднимали самые разные вопросы, но два из них оставались главными: есть ли связь между народной и классической музыкой и можно ли обнаружить следы народной музыки в языке или движении? Высказывалось мнение, что народная музыка — это «сниженная» классическая, подслушанная необразованными музыкантами из народа при феодальных дворах и в церквях и скопированная ими. И напротив, что классическая

музыка — это наивысшая форма народной, а профессиональные композиторы использовали и обрабатывали народные мотивы. Но современным исследователям ближе третья версия: музыка — и классическая, и с определенного момента народная — развивалась во взаимодействии и взаимовлиянии.

Во второй половине XIX века ученые перешли от теории к практике и начали серьезное изучение народной музыки, собирая и записывая ее, сначала нотной, а позже и фонографической и магнитофонной записью. Особенный интерес из исследований того времени представляют музыкально-этнографические работы американского филолога Френсиса Джеймса Чайлда в Великобритании и венгерского композитора и фольклориста Белы Бартока в Восточной Европе. Чайлдом было собрано 305 английских и шотландских баллад. Однако Чайлд был уверен, что музыка не столь существенна, как тексты, а музыкальные записи стали вести и исследовать, когда появилась звукозаписывающая аппаратура. Бела Барток и Золтан Кодай, отправившиеся изучать фольклор Восточной Европы, уже были вооружены фонографами. После изучения собранных материалов они пришли к выводу, что музыка является не просто явлением из сферы искусства. Их научный и методический подход и положил начало серьезным исследованиям своеобразного отображения национальной истории стран в их народной музыке.

ПОКОРИЛ ВСЬ МИР

Riverdance — театрализованное танцевальное степ-шоу, впервые было показано на «Евровидении» в 1994 году. Этот синтез ирландского танца, акробатических трюков, живой музыки, прекрасных песен под аккомпанемент национальных инструментов покорила весь мир. Выступления коллектива продолжают и по сей день

«В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»

Посмотрим же, что оставили современной музыкальной культуре народы разных континентов и стран, и начнем, пожалуй, с Великобритании и всего так называемого «кельтского пояса».

Огромным пластом музыкального наследия Англии, Шотландии и Ирландии являются народные баллады. Это один из самых распространенных жанров данного региона, который сформировался в конце XV века и представлял собой песню, повествующую о каком-либо событии, историческом, мифическом или бытовом. Передаваемые из уст в уста баллады были способом рассказать, например, на севере о том, что творится на юге, поведать о людских заботах и радостях, разнести по городам и весям новости о сражениях в дальних землях или бесчинствах местных феодалов. Самые популярные баллады существуют поистине в бесчисленном количестве вариаций. Самые известные из сборников произведений этого жанра — сборник Ф. Д. Чайлда «Английские и шотландские популярные баллады» («English and Scottish Popular Ballads», 1857–1858) и выпущенный куда позже четырехтомный сборник мелодий к ним (Б. Х. Бронсон «Традиционные мелодии баллад Чайлда» («The Traditional Tunes of the Child Ballads», 1959–1972).

Кроме того, необходимо, разумеется, упомянуть шотландскую музыку и национальный народный инструмент — волынку шотландских горцев. Помимо

«Я поверил бы только в то божество, которое умело бы танцевать»
(Фридрих Ницше)

народных песен для волынки была написана и музыка профессиональная, собственно, и прославившая ее в мире. Это танцевальные жанры, такие как хорнпайп, кейли или страспей, а также военные марши.

Кстати, шотландская народная музыка, как и ирландская, была тесно связана не только с танцами и музыкальными инструментами, но и с языком. На севере и северо-западе страны, в небольших поселениях-общинах зачастую не было музыкантов, и гэльские певцы изобрели так называемое «инструментальное» пение, сопровождавшее не только танцы, но и многие общинные виды труда (валяние шерсти и т. д.).

В современной ирландской музыкальной культуре разница между фольклором и популярной музыкой ощущается меньше, чем в шотландской. Ирландцы получили в наследство от предков не только множество инструментов (местные виды волынок, деревянная флейта, скрипка, свисток, бодран (ирландский бубен), но и знаменитые теперь на весь мир танцы: рил, джигу и степ, который виртуозно исполняется, к примеру, всемирно известным театральным степ-шоу «Риверданс» (Riverdance). Также сейчас очень популярен жанр «шан-нос» (*ирл.* sean-nós, «старый стиль»), то есть исполнение песен на ирландском языке в традиционной манере, восходящей к XVIII веку. И в музыкальных вечерах в стиле «шан-нос» активное участие принимают не только музыканты, но и публика. Еще одним символом

Фламенко (исп. flamenco, исп. cante flamenco) — южно-испанская народная музыка, песня (cante) и танец (baile). Отличается высокой экспрессией и темпераментностью исполнения

Джигга (англ. jig) — быстрый старинный британский танец кельтского происхождения. Во времена Шекспира сценически принял форму песенки с пляской, исполнявшейся комиком или шутом в финале спектакля. А в настоящее время — одна из основных мелодий исполнения ирландских и шотландских танцев

Ирландии стала и арфа, национальный инструмент, превратившийся даже в геральдическую эмблему.

«ШВАРЦВАЛЬДА ЗОЛОТЫЕ ДАЛИ»

Германия издревле славилась великолепными хоровыми ансамблями. Да, там, безусловно, существует и танцевальная традиция. Но прекрасно организованные мужские хоры с давних пор поют не только в церкви, но и на улицах, при большом скоплении народа во время общественных празднеств. Репертуар хоров необычайно богат: традиционные народные песни, вокальная танцевальная музыка, романсы. И хотя такие хоры в настоящее время встречаются всё реже, традиция совместного пения в пивных, ресторанчиках и церквях сохраняется и по сей день.

Из Южной Германии пришла традиция короткой песни «шнадерхюпферль» (Schnaderhüpferl). Простая, состоящая из куплетов всего в четыре строки, она представляет собой задорную, а зачастую и остро сатирическую импровизацию на какую-либо актуальную тему, причем диапазон тем невероятно широк — от любви до политики. Часто эти песни исполнялись на местных диалектах. Ну и, конечно, следует упомянуть лендлер, медленный величавый танец в размере три четверти, который танцевали не только крестьяне, но и буржуа, и дворяне в своих гостиных. Построенный на плавном кружении пар, лендлер стал предшественником вальса.

В ГОРАХ БАЛКАН И В МОРЕ СРЕДИЗЕМНОМ

Юго-восток Европы подарил английскому языку забавное слово *balkanize* (балканизировать), что означает «разбить на много маленьких и часто враждебных друг другу частей». И с этим сложно поспорить. Этот регион пестрит самыми разными традициями, в том числе и музыкальными. Невероятное многообразие национальностей, языков и религий не могло не отразиться в музыке. Но, несмотря на все различия, музыкальная культура разных стран испытывала огромное взаимовлияние и имеет много общего.

Народная музыка этого региона отличается не только обилием кустарных местных инструментов. Кавал (разновидность флейты) характерен для области Македонии, Болгарии, Северной Греции, Южной Сербии и Албании, гусле — не путайте с русскими гусями, это струнный смычковый инструмент, который часто использовали для аккомпанемента сказители, — Динарские горы, Босния и Герцеговина, понтийская лира — Греция, гайда — Македония и Болгария, цимбалы — Румыния, и многие другие.

Еще одним существенным отличием от музыки остальной Европы является обилие сложноразмерных ритмов, в целом нехарактерных для других европейцев. Балканским мелодиям трудно «подхлопать», ведь в песнях хоть и есть повторяющийся метр, но он отличается от привычного нам размера 2/4, 3/4 или 12/8. Это сложный или составной метр,

Рил (англ. reel) — тип традиционного танца, распространенный в Ирландии и Шотландии. Рил возник примерно в 1750-е годы в Шотландии. Этот танец с его быстрыми ритмичными ударами и зрелищными движениями привел в восторг миллионы зрителей во всем мире, когда был впервые исполнен в качестве номера коллектива «Riverdance» во время конкурса «Евровидение»

АХ, МОЙ МИЛЫЙ АВГУСТИН

Считается, что одна из самых известных народных австрийских песен «Ах, мой милый Августин» (нем. Ach, du lieber Augustin) была написана во время эпидемии чумы 1678–1679 года. Ее пел один из пьяниц, свалившихся в чумной ров для захоронений, чтобы доказать, что он не мертвец. Русские переводы песенки, как правило, очень далеки от оригинала

например размер $7/8$ получается при сложении размеров $3/8$ и $4/8$. Размер $9/8$ складывается из $6/8$ и $3/8$ и т. д.

Ритм в мелодии меняется, но повторяющейся структуры в ней нет, за $4/4$ может идти $5/4$, потом $7/4$. Этот метр называется переменным. При отсутствии метра и такта в мелодии — всей или ее части, музыка называется безмензурной. Так вот народная музыка этого региона объединяет все три этих специфических черты. Особенно славны своими «кломаными» ритмами Македония и Болгария.

Ну и, наконец, следует помнить, что страны Балканского полуострова и Средиземноморья долгое время находились под влиянием культурных традиций соседних регионов: на юге — Османская империя, под игом или протекторатом которой находились более четырех столетий Босния, Герцеговина, Черногория, Албания, Македония и Греция, севернее границы Хорватии — Австрийская монархия, юг Греции и часть Адриатики — Венецианская республика. И влияние это легко прослеживается в музыкальной народной традиции.

Отдельного упоминания заслуживает народная музыка Испании, которую принято считать скорее танцевальной, — пасодобль, хотя, болеро и особенно жанр фламенко. Фламенко (исп. flamenco) — это общее название южно-испанской музыки провинции Андалусия, сочетание песни (cante) и танца (baile). В настоящее время этот жанр, сочетающий в себе черты индо-пакистанских, мусульманских, еврейских, цыганских и греческих

музыкальных традиций, строгий и очень красивый танец, сопровождаемый горловыми переливами вокала и гитарным ритмом, переживает новое рождение. Особенно он становится популярен в испаноговорящей среде Северной Америки.

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Россия очень долго сохраняла живую фольклорную традицию, идущую с древних времен. Тому были объективные причины: принятие православия, то есть христианства восточного обряда, монголо-татарское нашествие, крепостное право и резкое расслоение общества на так называемый образованный слой дворянства и разночинцев, все более и более европеизирующийся, и крестьянство и низшие городские слои, сохраняющие славянские традиции.

Жанровая система русской народной музыки удивительно разнообразна: календарные обрядовые песни, свадебные песенные циклы, эпос, танцы, лирика, частушки. И вокал определенно преобладает над инструментальной музыкой: возможно, что запрет на музыкальные инструменты в храмах оказал влияние и на светскую музыку. В фольклоре используется не так уж много инструментов: гудок (трехструнная скрипка, образцы были найдены на раскопках древнего Новгорода XII века), гусли, дудка (продольная флейта), жалейка (рожок), кувиклы (флейта Пана), охотничьи рога, бубны и ратные трубы — все это инструменты либо бытовые, либо

Йодль — особая манера пения без слов, для которой характерно быстрое чередование грудных и фальцетных звуков. Встречается в культуре различных народов по всему миру. Само слово «йодль» произошло от немецкого «jodeln», что значит «произносить слог йо»

Цимбалы — струнный ударный инструмент, представляет собой низкий ящик или раму, над которым натянуты струны. На цимбалах играют деревянными палочками или молоточками, извлекая нежный звенящий звук, напоминающий гусли

военные или предназначенные для аккомпанемента танцев и песен.

Жестко регламентированы в кратных и ритмических формулах циклы календарных песен, они представляют собой наиболее устойчивую форму древнейшего бесполутонового звукоряда. К древним жанрам также относятся былины, скоморошины и духовные стихи. В отдельных районах (Север, Дон) коренная эпическая традиция сохранялась вплоть до XX века.

Одной из самых сложных форм русского фольклора является лирическая протяжная песня, которая сложилась как жанр предположительно к XVI–XVII векам в Московской Руси. Это великолепный пример народного полифонического многоголосия. Самыми поздними жанрами являются городские частушки и городская лирическая песня (романс).

Пожалуй, развитие фольклорных тем в русской композиторской школе стало одним из наиболее ярких примеров взаимодействия народной и классической музыки во всей музыкальной истории. Имена Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского и многих других композиторов неразрывно связаны с народной музыкальной традицией.

«АФРИКА, НАВЕРНОЕ, ОЧЕНЬ ДАЛЕКО»

Африка всегда была для европейцев загадкой, далеким и странным континентом, полным тайн и чудес. Пестрота — вот слово, которое лучше всего его

характеризует. Огромное количество стран, племен, традиций, обрядов, переливающаяся разноцветная мозаика, в которой сочетается, казалось бы, не сочетаемое.

Эта пестрота ярко отражается и в народной музыке Африки. Удивительно музыкальные народы, населяющие континент, и по сей день считают, что на музыке, пении и танце держится мир. Это неотъемлемая часть ежедневного быта как древних племен, так и современных африканцев.

Главной особенностью африканской народной музыки является ритмичность. Это характерно как для северного и северо-восточного регионов, тесно связанных с культурой и традициями исламского Востока, так и для остальной части континента, сохранившей определенную аутентичность.

Африканские племена по большей части не имели письменности. И музыка, а именно барабанный бой на знаменитых тамтамах, издревле являлась средством передачи информации. Удивительно ли, что даже в настоящее время на территории Западной Африки существуют жрецы-музыканты, которых называют гриотами. По сути, это отдельная каста, более семисот лет передающая из уст в уста сказания и историю своего народа.

Кроме традиционных барабанов, многие африканские племена использовали кору, струнный инструмент, похожий на арфу, и балафон, который в Европе стали называть ксилофоном. Экспрессия африканских напевов нисколько не

Пасодобль (исп. *paso doble* — «двойной шаг») — испанский танец, который имитирует корриду. Первое название танца — «испанский уанстеп» («*Spanish one-step*»), поскольку шаги делаются на каждый счет

ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ РУССКО- ГО ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА:

- песни, связанные с календарем и календарными праздниками и обрядами (закливание и встреча весны, троицкие хороводы, песни жатвенной страды и сенокоса, колядки, гадания);
- песни, связанные с личной жизнью людей (рождение ребенка, крестильные, колыбельные, детские игровые хороводы, величальные, свадебные, похоронные плачи);
- эпические (былина, сказ, скоморошины, духовные стихи, баллады);
- лирические (о любви, протяжные песни, «страдания», городские песни)

уступает сложностью и эмоциональностью, например, тому же фламенко или блюзу. За пределами Африки известны и глиняные уду, а также местные музыкальные инструменты, имитирующие человеческий голос.

Взаимодействие и слияние арабской, нубийской и древней африканской культур породили удивительный музыкальный сплав, несущий в себе традиции йоруба, хауса, бини, искусство маромбе и гриотов, и многих, многих десятков иных племен, видоизмененный и усложненный восточными традициями. Позже, с появлением европейцев, народная музыка Африки попала под влияние христианской культуры, которую несли на континент колонизаторы. Активная христианизация племен заставляла постепенно отмирать культовое пение и танцы. Но взамен в христианские богослужения приходила традиция барабанного боя и танцев, которые сейчас нередко можно увидеть на мессах христианских общин афроамериканцев в США.

В свою очередь, Африка оказала огромное влияние на музыку других континентов. Чернокожие рабы, привезенные в Новый Свет, принесли с собой и музыку далекой родины, существенно изменившую народную музыку некоторых стран Латинской Америки (Бразилия, Гаити, Куба). Возникновение блюза и спиричуэлса в США, креольской сеги или индийского малабара было бы невозможно без колоссального африканского влияния.

ЗЕМЛЯ КОЛИБРИ ЮГА И ПОЛЯ БАНЬЯНА

Трудно сейчас судить о народной музыке коренных жителей Северной и Южной Америки. К сожалению, во время колонизации культура народов, населявших оба континента, безжалостно уничтожалась. Однако кое-что от музыкальной традиции древних индейцев, их населявших, дошло и до нашего времени.

Нет сомнений, что и североамериканские индейцы, и их собратья с юга имели развитую музыкальную культуру. Как и народности Африки, коренные американцы в устной — певческой и танцевальной — традиции передавали из поколения в поколение сказания о вождях и героях, о богах и ритуалах, о жизни на земле и на небе. Местных аутентичных инструментов было много, но наиболее распространенными являлись, как на юге, так и на севере, разновидности флейты и барабаны. Особая манера пения североамериканских племен европейцам казалась странной и дикой, множество одновременно поющих голосов, каждый из которых соблюдал свой ритм и гармонию, производило на них впечатление фальшивого пения, хотя на самом деле это было сложнейшим искусством. Южноамериканские народности, как и их северные собратья, сохранили от предков циклы свадебных, охотничьих, похоронных, трудовых песен.

В отличие от танцев индейских племен Северной Америки, оставшихся уделом своего региона, латиноамериканские

«Могучая кучка» — творческое содружество русских композиторов, сложившееся в конце 1850-х — начале 1860-х годов. Известно также под названием «Новая русская музыкальная школа», Балакиревский кружок. В «Могучую кучку» входили М. А. Балакирев, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков. Тематика их творчества связана преимущественно с образами народной жизни, исторического прошлого России, народного эпоса и сказки, древними языческими верованиями и обрядами

Тамтам (название основано на звукоподражании) — музыкальный инструмент типа гонга. Часто тамтамом называют этнические барабаны, в частности западно-африканский барабан джембе

танцы оказали огромное влияние на новейшую культуру, без преувеличения, всего мира. Можно ли представить современную культуру без бразильской самбы, чилийской куэки, мексиканского харабе тапатио, колумбийской кумбии, перуанской маринеры или аргентинского танго? Немыслимо! Городские и сельские праздники, танцевальные марафоны, соревнования и концерты не обходятся без зажигательной музыки, истоки которой кроются в народной традиции индейцев.

Но если Латинская Америка подарила миру ламбаду и сальсу, то Северная Америка, впитавшая и смешавшая английские и шотландские баллады, африканские ритмы, народный скрипичный стиль Ирландии, стала родиной жанров, без которых представить современную музыкальную культуру просто невозможно. Кантри и его разновидность блюграсс, блюз и джаз — это все результат сплавления в одном огромном котле музыкальных традиций всего мира.

Уильям Кемп, английский актер XVI века, танцует джигу

Страница немецкого песенника XVI века

Джембе — западноафриканские барабаны, ошибочно их принято называть тамтамами

Танго родилось в Аргентине, но популярно во всем мире

АНТИТЕЗА ИЛИ КОНТРАПУНКТ?

Музыка — универсальный язык человечества.
Генри Лонгфелло

Мы уже говорили о направлениях и жанрах музыки — классической и народной, светской и духовной, музыкальных и композиторских школах, но совершенно ясно, что все их охватить в книге столь небольшого объема просто невозможно. Но можно попробовать рассказать о самых популярных, о тех, что обычно противопоставляют друг другу, и выяснить, а что же они такое на самом деле, антитеза или контрапункт?

«ЧЕМ СТАРИННЕЙ НАИВНОСТЬ РОМАНСА...»

Как вы думаете, когда возник жанр романса? Первое, что, наверное, приходит на ум, это романс русский, тот самый, что с такой экспрессией исполняли многие певцы в первой половине XX века. Но на самом деле романс старше на несколько веков.

Сам термин возник еще в XV–XVI веках, так в Испании называли небольшое камерное вокальное произведение, светскую песню на местном романском наречии, то есть не на латыни. Некоторые музыковеды проводят аналогию между испанским романсом и таким жанром, как баллада, и в этом есть определенный резон: ведь темой этих песен становились истории о жизни легендарных и полуполулегендарных героев, рассказы о войнах и сражениях, о бедствиях

Контрапункт (лат. *punctum contra punctum, punctus contra punctum* — нота против ноты, буквально — точка против точки) — учение об одновременном движении нескольких самостоятельных мелодий, голосов, образующих полифоническую музыкальную ткань

ВИДЫ РУССКОГО РОМАНСА:

- классический — написанный профессиональными композиторами;
- городской (бытовой) — авторский по способу создания, но фольклорный по способу бытования, прототип русского шансона;
- цыганский — сформировался на основе русских народных песен и бытовых романсов, имеет своеобразную манеру исполнения певцами-солистами и гитаристами-аккомпаниаторами хоров петербургских и московских цыган

и подвигах и тому подобное. Создавались целые сборники таких произведений, нередко объединенных общим сюжетом, и постепенно за ними закрепилось название романсеро. Этот жанр проник и в литературу, где стал обозначать напевное лирическое стихотворение, — одно из самых знаменитых литературных романсеро было написано Ф. Г. Лоркой уже в начале XX века.

Во Франции этот термин стал употребляться наравне с термином «шансон» (фр. *chanson* — песня) в XVIII и в начале XIX века. (Не следует смешивать понятие французского шансона (лирической песни) и русского шансона, или, как его еще называют, «блатной песни». Это совершенно разные явления!) И лишь позже «романс» заменил французский термин «*melodie*», предложенный Г. Берлиозом для обозначения вокального произведения с сопровождением. А в некоторых странах романс и *песня* обозначаются одним словом: нем. *Lied*, англ. *song*. В России же романсом первоначально называли небольшие вокальные произведения, написанные на... французский текст, даже если это было написано русским композитором.

В чем же принципиальное отличие романса от обычной песни? Говоря простыми словами, 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.

Несмотря на то что романс начал достаточно активно развиваться еще в XVIII веке, одним из ведущих жанров он становится с наступлением эпохи романтизма, для которой были характерны обращение к внутреннему миру человека и разработка народных мотивов. Ранее, чем в других странах, романс сложился в австрийской и немецкой школе; его основными представителями считаются Ф. Шуберт, а также Р. Шуман, И. Брамс, Х. Вольф. Довольно скоро начинают вспыхивать и другие яркие национальные школы этого жанра: французская (Г. Берлиоз, Ш. Гуно, Ж. Бизе, Ж. Массне), русская (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, композиторы «Могучей кучки», П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов). Одновременно с романсом классическим развивался и романс бытовой, который чаще всего исполнялся певцами-любителями, а стилистически был очень близок к песне. Особенно ярко взаимодействие этих двух ветвей романса видно на примере романса русского. Следует отметить, что творчество великих мастеров романса в музыке нередко развивалось в тесной связи с поэтическими направлениями. В истории искусства имена Ф. Шуберта и И. В. Гёте, Р. Шумана и Г. Гейне, М. И. Глинки и А. С. Пушкина, П. И. Чайковского и А. К. Толстого, Н. А. Римского-Корсакова и А. Н. Майкова стоят рядом, а с русским романсом особенно

КРОМЕ ТОГО, СУЩЕСТВУЮТ...

- жестокий романс — поджанр русской народной песни, расцвет пришелся на конец XIX — начало XX века, характерна слезливая сентиментальность, надрыв, мелодраматизм и трагическая концовка;
- казачий — казачьи авторские песни, зародились на Дону

Антитеза
(от греч.
antithesis — про-
тивоположе-
ние) — оборот
поэтической
речи, в котором
для усиления
выразительности
резко противопо-
ставлены прямо
противополож-
ные понятия,
образы, черты
характера дей-
ствующих лиц

тесно связано творчество «солнца русской поэзии» А. С. Пушкина.

Русский романс как отдельный жанр формируется в первой половине XIX века, на волне роста популярности и развития такого направления, как романтизм. Основной вклад в его становление внесли А. А. Алябьев, А. Е. Варламов и А. Л. Гурилёв. Нередко в русском романсе обыгрываются цыганские мотивы. Постепенно складывается несколько поджанров русского романа, а его расцвет как отдельного жанра приходится на начало XX века, и с ним связывают творчество таких талантливых и самобытных исполнителей, как А. Вертинский и А. Вяльцева. Позже их традиции подхватили Петр Лещенко и Алла Баянова, а в СССР — Изабелла Юрьева, Тамара Церетели и Вадим Козин.

Совсем другим путем шло развитие французского шансона. Как мы уже сказали, не стоит путать глубоко лирическую, возвышенную и всегда наполненную высоким поэтическим смыслом песню французских шансонье, ведущую свою историю от средневековых труверов, с песней блатной, родственницей «арестантских», «каторжных», «кандалных» песен середины XIX — начала XX веков, а если смотреть глубже, то и наследницей «разбойных» песен, чья тематика так близка раннему негритянскому блюзу — тяжкая доля угнетенных и несбыточная мечта о свободе.

Французский шансон рождается в конце XIX века в стенах маленьких

театров-кабаре. Здесь не только танцевали канкан, но и исполняли короткие скетчи, разыгрывали различные сценки, а также пели песни, зачастую исполняемые авторами, где музыка была неразрывно связана с текстом и сюжетом. Именно шансон становится воплощением пылкого галльского характера — взрывного и романтического, язвительного и в то же время чуткого ко всякой несправедливости.

Первыми шансонье (исполнителями шансона) в современном значении этого слова были Аристид Брюан и Мистенгет. Афиши к выступлениям Брюана, едко обличавшего буржуазные ценности своего времени, писал сам великий Тулуз-Лотрек! А Мистенгет, снимавшаяся в кино с Габеном и десять лет выступавшая со своим любовником Морисом Шевалье, придумала головные уборы с перьями, которыми славится теперь на весь мир Мулен Руж.

Шансон изменялся вместе с миром. Предвоенный Париж был полон джазовых мотивов, исполняемых Шарлем Трене и Джонни Хессом, после войны комедийность и шутки отходят на второй план, уступая место серьезному диалогу между певцом и слушателем. Это эпоха прозаика и джазмена Бориса Виана, бельгийца Жака Бреля, большого поэта с голосом, сразу берущим за душу, Жоржа Брассенса, сочинявшего песни не только на свои, но и на чужие стихи, и чьи! — Франсуа Вийона, Пьера Корнеля, Виктора Гюго... Кто не слышал имени «парижского воробушка»

*«Чем старинней
наивность романа,
Тем живее его
соловьи»*

(Белла
Ахмадулина)

«Мы с полным правом можем назвать классический романс одним из самых демократических жанров»

(Вера Васина-Гроссман)

Эдит Пиаф — легенды и боли Франции, или Шарля Азнавура? А Сальваторе Адамо с его «Tombe la neige» или Сержа Генсбура? К середине XX века, когда во французской музыке окончательно складываются два основных направления, таких исполнителей назовут шансонье (chansonnier). Второе направление — эстрадная песня, которую исполняют певцы (chanteur), и самыми известными представителями этого течения становятся *Ив Монтан, Мирей Матье, Джо Дассен, Далида, Патрисия Каас, Лара Фабиан, Милен Фармер* и многие другие.

Но грань между французским шансоном и эстрадой была и остается довольно условной, а традиции его продолжают развиваться, постепенно втягивая в свой круг и рок (Джонни Холлидей), и электронику (Бенжамен Бьолэ), и даже панк-рок (Мано Соло).

«ВСЕ ЭТОТ ДЖАЗ»

В то время как Старый Свет развивал традиции, унаследованные еще от эпохи рыцарей и прекрасных дам, в Новом Свете зарождалась музыка, которая, наверное, не смогла бы появиться нигде более, а только в котле, сплавившем воедино музыкальное наследие практически всех континентов.

Далекий уже от нас XVIII век, густая южная ночь в долине реки Миссисипи, у бедной хибары, вокруг костра — горстка негров, напевающих мелодию, от которой веет тоской, одиночеством

и страданием. Ритмы ударных и переливы духовых, неповторимые, которые не спутать ни с чем, наследие предков, чей прах остался по ту сторону океана, в Африке... Так зарождался блюз. Вывезенные с Черного континента рабы, могли ли они петь о веселье и радости? Что радостного было в их жизни, что ждало их в будущем? Blue devils — печаль, депрессия, тоска, так переводится это выражение с английского, от него и получила свое название музыка жанра блюз, уникальное смешение традиционных негритянских песен, религиозных песнопений Африки и библейских спиритуалов.

Но с отменой рабства блюз не исчез. Напротив, бывшие рабы, по-прежнему не имевшие никакой уверенности в завтрашнем дне, хлынули в города, распространяя «черную» музыку среди белых.

В 1912 году выходит первая пластинка с блюзовыми записями, к этому времени относится и само название стиля. «Dallas Blues», написанный Хартом Уэндом, стал первой в истории полностью блюзовой композицией. Классический блюз представлял собой импровизацию, проследить можно было только основу композиции, вместе же голос, текст и музыка каждый раз составляли новый, неповторимый узор. Самыми популярными исполнителями того времени были Ма Рейни, Джими Рашинг, Джон Слипи Эстес. Знаковой фигурой классики блюза навсегда останется Роберт Джонсон с культовой

Шансон (фр. Chanson — песня) — французская эстрадная песня в стиле кабаре, перенявшая традиции светских песен французских труверов. Считается, что первым из известных шансонов был Гильом де Машо, который жил в XIV веке

Кабаре (фр. cabaret) — не-большое раз-влекательное заведение с определенной художествен-но-развлекатель-ной программой, которая состоит из песен, од-ноактных пьес, скетчей, танце-вальных номеров

композицией «Crossroad» («Перекре-сток»), позже увековеченной не менее культовым, одноименным фильмом Уолтера Хилла 1986 года.

К сороковым годам на сцене начинает появляться электроника: электрогитара, электроорганы, бас-гитары. Это навсегда меняет облик блюза, в него все больше проникают джазовые ритмы, да и название становится другим — ритм-энд-блюз. Мадди Уотерс, Би Би Кинг, Ти-Бон Уолкер и Альберт Коллинз — они не просто играли блюз, они жили им. И хотя классический блюз никогда больше не будет пользоваться такой популярно-стью, но останется жить в творчестве этих гениев, которые, в свою очередь, оказали огромное влияние на рок-музыкантов последующих поколений.

Еще одним жанром, без которого мировая музыкальная палитра потеряла бы изрядную долю красок, — это джаз, смесь африканского фольклора и европейской музыкальной традиции. Музыка, появившаяся в начале XX века, взяла от первого прародителя импровизацию, ритмичность, многократное повторение основного мотива, а от второго — гармонию и равно правомерное звучание в миноре и мажоре.

Никто не скажет, где и когда точно родился джаз, как и откуда именно взялся термин, обозначающий его, но центром возникновения классического направ-ления джаза считается Новый Орлеан, где в 1917 году коллективом Original Dixieland Jazz Band была записана пер-вая джазовая грампластинка.

Есть несколько признаков, отличающих джаз от других музыкальных направлений, — это полиритмия, синкопированные ритмы, ритмичная пульсация контрабаса и ударных, свинг и преднамеренное отклонение от него, использование инструментов, имитирующих речь человека, своеобразный диалог между этими инструментами и специфический вокал, который интонацией напоминает разговор.

Каждое десятилетие американского джаза отмечено рождением нового стиля. Двадцатые годы — это биг-бэнды (ансамбли из трех групп инструментов: саксофоны и кларнеты, трубы и тромбоны («медные») и ритм-секция (фортепиано, гитара, контрабас, ударные). Самые известные биг-бэнды — это оркестры под руководством знаменитых джазовых музыкантов Флетчера Хендерсона, Каунта Бэйси, Бенни Гудмена, Глена Миллера, Дюка Эллингтона. Последний уже в 40-е годы обратится к более крупным джазовым формам на основе негритянского и латиноамериканского фольклора. Тридцатые не только рождают свинг, но и привносят в джаз танцевальность, эстрадность, песенность, направление стремительно коммерциализируется. В противовес этому очень скоро возникает стиль «бибоп», открывающий современную эпоху джаза. Его яркие представители: Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Телониус Монк. С 40-х по 60-е годы джаз развивался в двух основных направлениях: «cool» («прохладный») и «west

«Область русской протяжной песни действительно является одним из высших этапов мировой мелодической культуры, ибо в ней человеческое дыхание управляет интонацией глубоких душевных помыслов, на несколько веков вперед сохраняя силу воздействия»
(Борис Асафьев)

Труверы (фр. *trouveres*, от глагола *trover*, *trouver* — находить, изображать, сочинять) — французские поэты и музыканты второй половины XII и XIII веков, слагавшие произведения как лирические, так и эпические или повествовательные (героические поэмы, романы, фавльы) на старофранцузском языке

coast» («западное побережье»). И оба включают в себя серьезные разработки классической музыки, постепенно усложняется размер, а еще позже делаются попытки создать джазовые произведения крупной формы, и отсюда ведет начало еще один джазовый стиль — симфоджаз («Рапсодия в блюзовых тонах» Дж. Гершвина). В 60-е снова вспыхивает интерес к импровизации и рождается стиль, который не ограничивается даже одной музыкальной темой — фри-джаз, но ладовый принцип все-таки берет верх, а в 70-е в джаз приходят электроинструменты и ритмы рок-музыки, рождая стиль фьюжн...

Сегодня, пожалуй, не найдется человека, хоть сколько-нибудь знакомого с музыкой и не слышавшего имен Луи Армстронга, Билли Холлидей, Чарли Паркера, Рэя Чарльза, Эллы Фитцджеральд или Фрэнка Синатры. А джаз и не думает уходить со сцены, это направление — одно из самых смелых в плане музыкальных экспериментов, живет и здравствует и поныне.

Ну и, наконец, совершенно невозможно представить себе разговор о музыке, рожденной за океаном, без народной музыкальной «белой» традиции Америки — знаменитого на весь мир кантри (*англ.* *country music* — сельская музыка).

Рожденное на юге и западе США, основанное на песенных и танцевальных мелодиях, которые привезли с собой переселенцы из Европы, опирающееся на англо-кельтскую музыкальную

традицию, кантри очень долго сохранялось в почти нетронутом, первозданном виде в ряде горных районов штатов *Теннесси, Кентукки и Северная Каролина*.

Абсолютно узнаваемым с первых же аккордов жанром кантри становится к началу XX века, но есть исторические свидетельства, что самые первые кантри-мелодии относятся еще к XVII столетию. Долгое время именно обособленность и замкнутость некоторых районов Америки способствовали развитию этого оригинального направления, но в то же время и не давали ему популяризоваться. Стремительное распространение кантри получает с возникновением радио.

Одна из первых записанных кантри композиций — это «Arkansas Traveler» (Henry C. Gilliland & A. C. Robertson, 1922), однако первой «документально зафиксированной» песней в стиле кантри является «The Little Old Log Cabin in the Lane», написанная в 1871 году Уиллом Хейссом из Кентукки. Харлен Говард, один из законодателей стиля кантри, как-то сказал: «Она состоит из трех аккордов и правдивости!» И был в этом совершенно прав. Отличительными чертами этого стиля являются задушевность, простота и близость к народу. Лирические баллады, обычные житейские истории, исполнитель которых — «человек из толпы», не особенный, обычный, твой сосед или даже приятель, простые незамысловатые инструменты, знакомые каждому (гитара, банджо, губная гармоника,

«Если вы спрашиваете, что такое джаз, то вам этого никогда не понять»
(Луи Армстронг)

«Блюз — индивидуальное искусство. Один человек с гитарой против всего мира»

(Эрик Клэптон)

скрипка), — и вот перед нами одно из самых популярных направлений в музыке. Кантри — это музыка глубокой провинции, ковбойских салунов и пограничной романтики Дикого Запада.

«Получив свободу» и выйдя за пределы замкнутого пространства малолюдных территорий, кантри-музыка стала просто невероятно популярна. И очень быстро почти вся ушла на эстраду. В конце 40-х на сцене царит Хэнк Уильямс, игравший хиллбилли и задавший имидж исполнителя кантри на несколько поколений вперед, а также обозначивший основные темы жанра: любовь, одиночество и тяготы рабочей жизни. Позже ему на смену приходят Боб Уиллс и его Texas Playboys, Билл Монро, игравший в стиле блюграсс, а в 50-х кантри становится — вместе с госпелом и ритм-энд-блюзом — одним из прародителей рок-н-ролла. С пограничного жанра рокабилли начинали карьеру Элвис Пресли, Карл Перкинс и Джонни Кэш. Успех альбома «Gunfighter Ballads and Trail Songs» (1959) Марти Роббинса выводит в отдельную ветвь кантри-н-вестерн, в котором упор делался на сюжеты из жизни Дикого Запада. В 60-х на смену старому доброму кантри Уильямса приходит «нэшвиллский саунд», славившийся отшлифованным чистым звучанием и изумительными аранжировками. Его ярчайшими представителями становятся Джордж Джонс, Пэтси Клайн, Бренда Ли.

Дорожный кантри дальнобойщиков (Дейв Дадли), кантри-рок (Крис Кристоферсон, Нил Янг, Линда Ронстадт),

кантри классическое (Лоретта Линн, Мерл Хаггард, Вилли Нельсон) и эстрадное (Конвей Твитти, Глен Кемпбелл, Энн Мюррей), кантри с поп-музыкой и роком (Шанайя Твейн, Ричард Маркс, Бон Джови, Дон Хенли) и даже альтернативное кантри (Стив Эрл, Райан Адамс, «Дядя Тупело»)...

Поджанры здесь невероятно разнообразны, эта музыка продолжает привлекать все новых и новых поклонников, и во всем мире ежегодно проводится не один десяток фестивалей кантри.

РОК-Н-РОЛЛ ЖИВ?

В середине прошлого столетия рождается музыка, которая — в невероятно многочисленных своих проявлениях — будет определять в дальнейшем развитие массовой музыкальной культуры всего мира. Это рок-н-ролл.

Рок-н-ролл (*англ.* rock and roll или rock'n'roll — «качайся и катись») стал итогом слияния трех жанров: афро-американских национальных ритмов, ритм-энд-блюза и кантри. Специалисты спорят, какое из музыкальных произведений стоит считать первым исполненным в стиле рок, но к единому мнению на сей счет так и не пришли. Основными чертами жанра стали четкий ритм, быстрый темп и свободная, раскованная манера исполнения. Композиции строились на чередовании куплетов и припева, в середине исполнялось гитарное соло — инструментальная вставка, а мелодии базировались на

ЗНАМЕНИТЫЙ БЛЮЗ

«Cross Road Blues» (более известная как «Crossroads») — одна из самых известных песен Роберта Джонсона, выпущенная в 1937 году. Позже на эту композицию было создано множество каверов. Версия группы Cream, записанная в 1968 году вместе с Эриком Клэптоном, попала в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала «Rolling Stone»

Кавер-версия
(cover version,
от англ. cover —
покрывать) —
авторская
музыкальная
композиция
(часто известная)
в исполнении
другого музыкан-
та или коллек-
тива

«риффе» — достаточно простой последовательности гитарных аккордов, развивавших музыкальную тему. Направлений в рок-музыке насчитывается неимоверное количество, и здесь мы можем затронуть лишь основные.

Наибольшее влияние на развитие рок-н-ролла в ранний период оказали Билл Хейли, Фэтс Домино и Чак Берри. К слову, один из великолепнейших хитов Хейли — «Rock Around The Clock» — был потом многократно перепет самыми разными исполнителями рока. Практически с самого момента возникновения за позицию лидера в этом жанре стали бороться Америка и Британия. Но первым признанным королем рок-н-ролла еще при жизни был назван Элвис Пресли.

Свой первый сингл Чак Берри записал в 1955 году и положил начало рок-стилю в текстах, имидже и игре на гитаре. В 1957 году впервые на гитаре был использован эффект фузза (англ. fuzz), при записи композиции «Rumble» гитариста Линка Рея, и это стало началом рождения всех «тяжелых» видов рока, в частности хэви-металла и панк-рока.

Расцвет рок-н-ролла был стремительным, но и падение началось почти сразу же. Литл Ричард оставил поп-музыку в 1957 году, всего два года спустя после своего успеха. Король рок-н-ролла был призван в армию, а спустя два года, по возвращении, занялся в первую очередь кинокарьерой. В течение всего двух лет, в 1959 и 1960 годы погибли Бадди Холли, Ричи Валенс

и Эдди Кокран, а Чака Берри приговорили к тюремному заключению. К началу 60-х рок-н-ролл как жанр был на грани исчезновения. Спасение пришло из Старого Света.

В середине 60-х на основе ритм-энд-блюза, соула и рок-н-ролла в Британии появилась новая танцевальная музыка — бит. Именно бит в исполнении The Beatles, а конкретнее, сингл «I Want To Hold Your Hand», впервые потеснил в американских чартах американских же исполнителей, тем самым начав так называемое «британское вторжение» (англ. British Invasion). С его началом почти все хиты 50-х были перепеты британскими группами, а в обиход входит общий термин для всех направлений рок-н-ролла — рок.

Принято считать, что, по сути, рок начинается именно с The Beatles, но с другой стороны, многие музыковеды предпочитают не употреблять термин «рок» в отношении этой культовой группы, а также их музыкальных современников, творивших в середине 60-х годов. Их предложено квалифицировать как «бит», что в переводе с английского означает «ритм», и считать просто разновидностью, хоть и более жесткой и ритмичной, поп-музыки. Антиподом всемирно известных англичан принято считать группу The Rolling Stones, появившуюся примерно в то же время на музыкальной арене. Однако их противопоставление во многом преувеличено, обе группы — мощнейшие представители бит-направления, хотя

ТОП ПЯТИ БЛЮЗМЕНОВ ВСЕХ ВРЕМЕН:

- Би Би Кинг (B. B. King)
- Стиви Рэй Вон (Stevie Ray Vaughan)
- Эрик Клэптон (Eric Clapton)
- Роберт Джонсон (Robert Johnson)
- Ти-Боун Уокер (T-Bone Walker)

**ТОП ПЯТИ
ДЖАЗОВЫХ
КОМПОЗИЦИЙ:**

- Дюк Эллингтон —
«Reminiscing in
Tempo»
- Джордж
Гершвин —
«Summertime»
- Джеймс Браун —
«I feel good»
- Рэй Чарльз —
«What'd I Say»
- Чак Берри —
«Johnny
B. Goode»

«роллинги» очевидно более жестки в звучании.

В силу простоты бит довольно быстро себя исчерпал, и к середине 60-х рок совершает поворот в сторону психоделии, и это был важнейший этап в истории рок-музыки. Основой психоделического рока стали эксперименты так называемых «гаражных групп» с одной стороны, а с другой — фолк-рок, тоже переживавший период активного развития. Впервые термин «психоделический» был применен к гаражной группе, впервые же использовавшей слово «psychedelic» в названии альбома — The 13th Floor Elevators. Первым психоделическим хитом называют «Eight Miles High» The Byrds.

Психоделическая культура развивалась одновременно с субкультурой хиппи и массовым употреблением наркотиков, главным образом галлюциногенов (ЛСД, мескалин и марихуана). Для этого стиля характерны «мистические» звук и текст песен, зачастую композиции строятся на философии хиппи (среди прочего, идеалы любви и пацифизм). Развитие психоделии в Британии было во многом обусловлено влиянием индийской и другой этнической музыки. Индийские мотивы использовала группа The Yardbirds, позже их развила The Kinks. Ну а «Битлы» первыми использовали в своей музыке национальный индийский инструмент ситар, и их песни стали самым известным случаем использования этих этнических мотивов в психоделическом роке.

Годы с 1966 по 1969-й принято считать расцветом так называемого «классического рока», который включает в себя все основные направления музыки 60-х. Год же 1967-й считается лучшим в истории рока: именно в этот год один за другим появлялись величайшие произведения в жанре поп-рока, психоделического рока, брит-попа, блюз-рока, а также началось развитие раннего музыкального андеграунда. Это время таких групп, как Pink Floyd, Jefferson Airplane, The Doors с непотворимым вокалом Джима Моррисона и Vanilla Fudge, явно повлиявшей на все виды тяжелого рока и предвосхитившей стиль арт-рок. Музыка 60-х была социальна, она неразрывно связана с культурой хиппи в Америке, молодежной революцией в Европе, общественным движением против войны во Вьетнаме. Она заложила основы всего дальнейшего пути развития рока.

Психоделия становится почвой для зарождения нескольких стилей, которые будут развиты роком в 70-е. И первый из них — хард-рок, или тяжелый рок. Кому не известны названия Queen, Deep Purple, Black Sabbath и Led Zeppelin? Жесткий гитарный звук, сложный для исполнения, но очень четкий ритм, агрессивный вокал — вот основные признаки хард-рока. Именно хард возвел в абсолют такую музыкальную категорию, как драйв.

Одновременно зарождается и стиль арт-рока (прогрессив-рок), объединившего бит и психоделию с достижениями

КАК ПОЯВИЛСЯ СТИЛЬ КАНТРИ

Хиллбилли (англ. hillbilly — деревенщина) — в основном потомки ирландских и шотландских эмигрантов, переселившихся в Северную Америку в XVIII веке. Часть исследователей полагают, что именно в их среде появился музыкальный стиль, впоследствии получивший название кантри

ПЯТЬ ЛУЧШИХ КАНТРИ-ПЕСЕН ВСЕХ ВРЕМЕН:

- Джонни Кэш —
«I Walk The Line»
- Пэтси Клайн —
«Crazy»
- Хэнк Уильямс —
«I'm So
Lonesome I Could
Cry»
- Джордж Джонс —
«He Stopped
Loving Her Today»
- Джимми Род-
жерс — «Blue
Yodel No. 9
(Standin' On The
Corner)»

классической музыки, джаза и народными элементами. В сущности, постепенно прогрессив-группы уходят от собственно роковых корней, но тем не менее в истории музыки The Moody Blues, King Crimson, Genesis и Yes остаются рок-группами.

Серьезное влияние на развитие жанра оказали Nazareth, Scorpions, Rainbow, Black Widow. Uriah Heep пытались скрестить хэви-металл с симфонической музыкой, Montrose и Mountain экспериментировали в области блюз-рока, развивались глэм-рок, альтернатива и другие стили. Все они отличались от более раннего рока большей масштабностью и патетичностью. «Космический рок», скрещенный с классикой, вычурный тяжелый глэм, монументальный металл — все это во многом способствовало появлению такого жанра, как рок-опера, самой известной из которых является «Иисус Христос — суперзвезда», записанная в 1970 году.

Вторая половина 70-х становится для рок-музыки роковой. Два основных направления — хард-рок и арт-рок — постепенно исчерпали свои возможности. Эксперименты и поиски новых вариантов развития не приводят к успеху, а когда в конце 70-х на мировую арену выходит стиль «диско», для большинства рок-групп это становится фатальным.

Вразрез со всеми принципами классического рока возникает и стремительно развивается стиль панк-рок. Простейшая трехаккордовая система построения музыки, почти полное отсутствие

мелодии, преувеличенная простота и агрессия — это своеобразный ответ виртуозности хард- и прогрессив-рока. Но панк, самыми яркими представителями которого в роке стали Sex Pistols, в чистом виде и как философия быстро сошел со сцены, хотя эстетику панка — эпатаж и агрессию в манере поведения и внешнем виде — использовать будут еще долго. Это была граница, которая отделила классический рок от рока новейшего времени.

Однако природа не терпит пустоты, и 80-е годы становятся для рока эпохой возрождения. Роберт Гордон, Дейв Эдмундс и Stray Cats поднимают на вершины хит-парадов обновленное рокабилли. Нео-рокабилли, а также его поджанр сайкобилли отличались драйвом, тяжелым грязным саундом и текстами, полными черного юмора (The Meteors, The Cramps, King Curt, Quakes, Mental Hospital).

Поп-рок переживает тяжелые времена, но Пол Маккартни, Элтон Джон и The Kinks продолжают выпускать альбомы, а в конце 80-х на арену выходит The Traveling Wilburys, где принимают участие Джордж Харрисон и Боб Дилан.

Панк-рок, пост-панк, а потом и альтернативный рок провели четкий водораздел между рок- и поп-музыкой. Мейнстримом становится уже, скорее, не поп-рок, а именно поп, стоит вспомнить хотя бы таких его представителей, как Майкл Джексон и Мадонна. К середине 80-х хард-рок практически исчезает, на смену ему приходит

Хард-рок (англ. hard rock, дословно «тяжелый рок» или «жесткий рок») — жанр рок-музыки, в наиболее чистом виде оформившийся в начале 1970-х годов. Столпами хард-рока считаются такие группы, как Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep, Bad Company. Отличительной чертой хард-рока является жесткое и тяжелое звучание, достигаемое за счет «перегруженного» (эффект overdrive/«овердрайв») или «искаженного» (эффект distortion/«дисторшн») звука гитары, а также иногда клавишных и бас-гитары

ТОП САМЫХ УЗНАВАЕМЫХ РОК-ПЕСЕН ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ:

- Queen — «We Will Rock You»
- AC/DC — «Highway to Hell»
- Nirvana — «Smells Like Teen Spirit»
- The Rolling Stones — «(I Can't Get No) Satisfaction»
- Deep Purple — «Smoke On The Water»
- Chuck Berry — «Johnny B. Goode»
- The Doors — «Light my fire»
- Eagles — «Hotel California»

хэви-металл. Самые известные группы этого направления — Metallica, Slayer и Megadeth.

Альтернативный рок, пытавшийся совместить энергетику и агрессию панка, гитарные приемы и фолк-гармонии, подарил миру такого яркого представителя, как R.E.M. К концу 80-х манчестерская музыкальная сцена — мэдчестер — выводит на орбиту жанр брит-поп (The Stone Roses), хаус и техно (Happy Mondays), и это становится началом «музыки 90-х».

Такого расцвета, как в 80-е, стиль металл больше не переживет никогда. Зато в 90-е становятся чрезвычайно популярными направления, синтезирующие металл с другими стилями. Группа Pantera оказала огромное влияние на развитие грув-металл, невероятного коммерческого успеха достигло направление ставшего более мелодичным блэк-металла (Dimmu Borgir, Cradle of Filth). Соединив фанк, рок и панк, сумела «оседлать волну» группа Red Hot Chili Peppers, популярная и в настоящее время. Ярко и шумно вспыхивает стиль гранж — в противовес успевшей изрядно надоесть молодым поп-музыке — и главная звезда этого направления Nirvana. Брит-поп ложится в основу творчества одной из самых интересных инди-групп десятилетия — Radiohead.

Европейский металл продолжает развитие темы классической музыки, в моду входит богатый женский вокал, так формируется своеобразный стиль

симфоник-металл, главными представителями которого можно считать группы Therion, Nightwish, Within Temptation и Rhapsody. Думается, никому не придет в голову усомниться, что рок жив и продолжает процветать и развиваться и в XXI веке.

Конечно, даже краткий рассказ о роке будет неполон, если не упомянуть такое явление, как русский рок. Его формирование началось в 60-х годах XX века, на волне повального увлечения The Beatles. Первые советские бит-группы по сути своей и были первыми рок-ансамблями («Славяне», «Странники», «Мифы», «Авангард», «Лесные братья», «Песняры»). Но западная музыка в то время хоть и была безумно популярной в народе, не пользовалась благосклонностью властей. «Тлетворное влияние Запада» — это были не просто слова, это были слова, которые могли поставить крест на существовании любого творческого коллектива. Поэтому в это же время начинается расцвет вокально-инструментальных ансамблей (ВИА), которые «маскировались» под советскую эстраду, простую и разрешенную, такими были «Веселые ребята», «Поющие гитары» и многие другие.

Нет сомнений, что на становление русского рока в начальный период оказала влияние философия хиппи и стиль зарубежных рок-групп 60-х, отсюда было и мягкое акустическое звучание «Машины времени», «Воскресенья», «Аквариума». В 70-е до СССР докатывается волна хард-рока и арт-рока,

Рокабилли (англ. rockabilly) — ранняя разновидность рок-н-ролла, представляющая собой синтез рок-н-ролла и кантри-музыки

Гранж (англ. grunge, букв. «грязь», «пренебрежение») — подстиль альтернативного рока, рожденный из хардкор-панка в середине 1980-х годов. Гранжу свойственны «грязное» гитарное звучание, контрастная динамика, мрачные тексты на тему отчуждения, одиночества и апатии

но, увы, — как будто мало было цензуры — советские музыканты еще и испытывали немалые трудности с приобретением необходимых музыкальных инструментов, а хард к этому был весьма требователен. В музыкальной среде даже ходила шутка, что электрогитара «Урал» была разработана как оружие устрашения и выдерживает удар в несколько атмосфер. И тем не менее рок-группы, отдающие предпочтение драйву хард-рока, все-таки появлялись («Мифы», «Високосное лето», «Удачное приобретение»).

Начало 80-х становится временем расцвета тяжелого рока на Западе и появления в стране настоящего рок-движения, которое уже было не остановить. Один за другим возникают не только рок-коллективы, но и рок-клубы, и первым становится основанный в 1981 году Ленинградский рок-клуб, в который вошли такие группы, как «Аквариум», «Секрет», «АукцЫон», «ДДТ», «Кино», «Алиса» и др. Многие группы исполняли композиции в стиле, получившем название «New wave» («Новая волна»). Более мягкий и мелодичный, менее тяжелый, чем хард-рок, ленинградский рок был вдумчив, философичен и глубок, словно в противовес року московскому, на первый взгляд более легкому, ироничному по отношению к существующим реалиям. Москвичи объединились в 1985 году в Московскую рок-лабораторию при ДК им. Горбунова (знаменитая Горбушка); туда вошли такие группы, как «Машина времени», «Звуки Му», «Бригада С»,

«Воскресенье», «Ва-банкъ», «Крематорий», «Браво» и другие. Годом позже в Свердловске также был основан рок-клуб, в него вошли «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джюс», «Ассоциация», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя». Уральский рок очевидно испытывал влияние психоделии, для него были характерны сложные аранжировки с ведущей ролью клавишных.

Конец 80-х и начало 90-х становятся для русского рока временем выхода из подполья. Цензура уходила в прошлое, рушился железный занавес, открывались границы. О роке писали и говорили, его пели и о нем снимали культовые фильмы.

Современный русский рок потрясающе разнообразен — брит-поп («Мумий Троль», Земфира, «Би-2», «Сплин», Чичерина, «Танцы Минус», «Маша и медведи»), панк и гранж («Люмен», «Король и шут», «Тараканы!», «Пилот», «Наив»), фолк-рок («Мельница», The Dartz) и многие, многие другие.

Так как же соотносятся между собой эти направления и стили? Враг ли романс року, а панк — кантри? Противопоставлены ли джаз и шансон? Отнюдь нет. Все направления в музыке лишь оттеняют и подчеркивают достоинства друг друга, образуя единое органичное целое.

«Хиппи стремились к миру и любви. Мы, рокеры, хотели только Ferrari, блондинок и финские ножи. Даже не верится, что такие люди могли создавать такую глубокую музыку!»

(Элис Купер)

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ МУЗЫКА

Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему... Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного.

Платон

Для того чтобы существовать, музыке нужны не только создатель и исполнитель. Безусловно, музыке нужен слушатель! И восприятие мелодий и гармоний, мнение о мастерстве музыкантов и эмоциональное воздействие — все это зависит от законов акустики, от того, где и как мы слушаем музыку. Так каковы же эти законы и где живет самая красивая музыка?

Термин «музыкальная акустика» был введен в науку в 1898 году, когда в Лейпциге вышла работа швейцарского ученого А. Жанкьера «Основы музыкальной акустики»

ОТ НАЧАЛА ВРЕМЕН ДО МИРА IT

Акустика (от *греч.* ἀκούω — слышу) — наука о звуке, которая изучает физическую природу звука, его возникновение, распространение, восприятие и воздействие. Но не будем путать этот раздел физики (а еще точнее, механики), исследующий упругие колебания и волны, с музыкальной акустикой. Эта наука изучает объективные физические закономерности музыки в связи с ее исполнением и восприятием.

На первый взгляд ну и чем таким особенным отличается музыкальная акустика от классической? Да ничем! Но это только так кажется. В область интересов музыкальной акустики попадают такие явления, как высота,

громкость и тембр музыкальных звуков, звучание музыкальных инструментов и человеческих голосов, лад, строй, гармония, консонанс и диссонанс. Один из главных вопросов, которым занимается эта наука в настоящее время, — установление того, как физические и психофизические закономерности музыки воздействуют на эволюционный процесс. Музыкальная акустика — это дисциплина на стыке сразу нескольких наук, она тесно связана не только с физиологией слуха и голоса, то есть физиологической акустикой, но и с акустикой архитектурной, с психологией восприятия и многими другими.

История музыкальной акустики насчитывает много веков, в течение которых постепенно выстраивалась система музыкального языка, подчиненного художественно-эстетическим принципам и обладающего своими специфическими закономерностями.

Первые теоретические изыскания проводили в этой области еще великие ученые античности. Пифагор и его последователи изучали связь между высотой тона и длиной колеблющейся струны. Ученики Аристотеля предполагали, что звуки проникают в человеческий мозг через движение воздуха. Стратон писал о том, что звуковая волна представляет собой чередования уплотнений и разрежений в воздухе, а римский архитектор Витрувий достаточно точно определил механизм распространения звуковой

Психоакустика — это наука о количественных зависимостях между внешними стимулами (физическими параметрами звука) и ощущениями (психологическими параметрами), которые они вызывают

Цент (лат. centum — сто) — безразмерная логарифмическая единица отношения двух частот или значений границ музыкального интервала. Понятие цента было введено А. Дж. Эллисом

волны в помещении, в частности эффекты отражения и эха. На его трудах была разработана акустическая конструкция амфитеатров. А выводы римского философа Боэция о приятных и неприятных созвучиях были очень близки к современной теории консонанса и диссонанса.

В XVI – XVIII веках звук и законы акустики изучали самые великие умы. Да Винчи и Царлино, Галилей, Мерсенн и Ньютон накапливали эмпирические данные и строили различные теории — от изучения процессов распространения звука в воздухе до состава обертонов. Но долгое время основным объектом музыкальной акустики были численные соотношения между частотами в музыкальных интервалах, строях и системах. Прочие разделы появились куда позже и базировались на практике изготовления музыкальных инструментов и педагогических исследованиях певцов-исполнителей и педагогов.

XIX век оказался богат на открытия в области акустики так же, как и в других отраслях науки. Ж. Фурье предложил метод представления сложного сигнала как суммы простых гармонических колебаний и основал теорию рядов. Эта теория легла в основу спектрального анализа и синтеза звука, с которым работают сейчас многие музыкальные редакторы и программы компьютерной обработки звука. Немецкий физик Г. Ом установил, что слух восприимчив к амплитудам, сформулировав так называемый «слуховой

закон Ома». Его французский коллега Ф. Савар определил слышимый диапазон частот, позже получивших название «Герц», в честь немецкого физика, открывшего новую эру в изучении электромагнитных волн. Двухтомная «Теория звука» Дж. Стретта, лорда Рэлея, обобщила результаты многочисленных работ по анализу колебаний и теории распространения колебаний в упругих средах, создав базу для развития сразу нескольких научных направлений, включая и современную акустику музыкальных инструментов.

Огромный вклад внес в развитие акустики Г. Гельмгольц, немецкий профессор физиологии, а позже и физики, директор первого физико-технического института в Берлине. Его труд «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа теории музыки» содержал в себе концепцию резонансной теории слуха. Он предложил теорию голосообразования, объяснил возникновение разностных тонов нелинейной обработкой сигналов в слуховой системе (эффект Тартини), начал изучение спектрального состава звука (резонаторы Гельмгольца). Именно труды Гельмгольца стали основой для развития психоакустики.

Это столетие стало эпохой, когда музыкальная акустика как наука сформировалась окончательно во всех своих основных направлениях, включающих исследование проблем создания, распространения и восприятия музыкальных звуков.

Термин «аурализация» (auralization) был введен Менделем Клейнером по аналогии с термином «визуализация» на конгрессе AES в 1989 году. Согласно определению аурализация — это процесс превращения звукового поля источника в пространстве в «слышимый звук» путем физического или математического моделирования. Проще говоря, это воссоздание нужного звучания в помещении с помощью акустической системы

Реверберация (позднелат. *reverberatio* — отражение, от лат. *reverbero* — отбиваю, отбрасываю) — процесс постепенного затухания звука в закрытых помещениях после выключения его источника

Век XX стал для музыкальной акустики эпохой разительных и стремительных перемен. Рождение принципиально новых средств создания и передачи звука, таких как радио, телевидение и мультимедиа, дало толчок возникновению мощнейшей индустрии по созданию технических средств записи, передачи и воспроизведения звука, а во всех областях науки был достигнут невиданный ранее прогресс как в исследовании возникновения звука (акустика музыкальных инструментов, акустика певческого голоса, электроакустика и компьютерные музыкальные технологии), так и в изучении способов их передачи (акустика концертных залов, студий и др.) и восприятия (психоакустика).

Первые два десятилетия XXI века можно смело назвать компьютерной эпохой. Именно с помощью IT-технологий создаются модели музыкальных инструментов, модели концертных залов, развиваются технологии аурализации и поднимается на новый уровень расшифровка механизма слуха и слухового образа. Все это открывает совершенно новые возможности для развития музыкального творчества.

«МНЕ ГОЛОС БЫЛ»

Человек — удивительное создание природы, такие его системы, как слуховая, осязательная или зрительная, представляют собой удивительные

«аппараты» для совмещения несовместимого, демонстрируя удивительный баланс и тончайшую настройку для одновременного восприятия и оценки противоположных сигналов (как, например, четкость и широта поля обзора в зрении). И голос не стал исключением.

По сложности голосовой аппарат человека уникален. Веками ведутся исследования, веками человек пытается при помощи музыкальных инструментов скопировать звучание собственного голоса, но достиг в этом весьма относительных успехов. Голос остается непревзойденным по своим качествам: тембру, гибкости, многогранности, передаче тончайших нюансов. И потому вряд ли вообще когда-нибудь голос уступит место инструменту, а значит, пение будет оставаться одним из самых сложных и требующих тщательного изучения явлений.

И если сольное исполнение музыкального произведения предъявляет больше требований к акустике самого помещения, — а давно признано, что звук требует физического «обрамления», мало кому придет в голову спорить, что звук на открытом воздухе становится совершенно иным, и уловить тончайшие его нюансы возможно лишь там, где есть отражающие поверхности (стены и потолок), — то хоровое пение требует еще и знания законов акустического воздействия и взаимодействия певческих голосов.

Наиболее значимыми для хорового пения являются степень унисона,

ВОКАЛ СВЕРЧКОВ И ПТИЦ

Звуки птичьего пения обладают частотой около 5000 Гц. Проведенный учеными опыт показал, что растения, которые перед подкормкой «прослушивали» сверчковый «концерт» той же звуковой частоты, усваивали питательные вещества на... 700%!

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ МИРА:

- Wigmore hall
(Лондон)
- Carnegie hall
(Нью-Йорк)
- Suntor hall (То-
кио)
- Konzerthaus
(Вена)
- Festspielhaus
(Баден-Баден)
- Grosser
Musikverein
(Вена)

точность интервала и спектральная однородность (то есть однородность тембра) исполнителей. Многочисленные исследования, проводимые в последние несколько десятилетий, показали, что фонационная частота (основная частота колебания связок) при высокой степени согласованности певцов в хоре, то есть по степени унисона, составляет около 13 центов.

От чего же зависит эта важнейшая характеристика? Ответ очевиден и достаточно прост: чтобы петь в унисон, нужно слышать себя и голоса других певцов. А на это влияет множество факторов: артикуляция при пении, слуховое восприятие окружающего пространства и восприятие реверберационного процесса в нем и так далее.

Интересно, что более опытные певцы предпочитают более широкую расстановку хора при пении, когда лучше слышно собственный голос, плотное расположение предпочитают менее уверенные в своем мастерстве исполнители.

Экспериментально установлено, что основной уровень звукового давления при хоровом пении должен составлять 80–90 дБ. При таком уровне голоса певца расхождения в настройке голосов составляли минимальные значения. При значениях выше 90 дБ исполнитель перестает слышать свой голос, при значениях ниже 65 дБ — голоса других певцов.

ДОМ, В КОТОРОМ...

Ну и, разумеется, огромное значение для звука имеет помещение, в котором он распространяется. Недаром с древности архитекторы бились над загадками отражения и усиления звука, недаром на протяжении веков велись исследования в области теории расчета звуковых полей, разрабатывалась теоретическая база для анализа процессов колебания и излучения звука.

В течение очень долгого времени помещения для исполнения музыки — от греческих амфитеатров до церквей и концертных залов — были ориентированы только на естественное звучание голоса и различных музыкальных инструментов. Но с появлением электронной составляющей в музыке, а также с развитием радио, телевидения и мультимедиа требования к дому, в котором живет музыка, возросли многократно. В настоящее время можно представить следующую классификацию музыкальных помещений различного назначения: помещения с естественной акустикой, где качество звучания оркестра, хора, солиста, оратора и др. определяется исключительно акустическими параметрами помещения и передача звука происходит непосредственно от исполнителя к слушателю. Несмотря на высочайшее качество звука, которого удалось достигнуть самым известным музыкальным площадкам, у них есть один очевидный недостаток: сравнительно небольшой

В ТАКТ

Медиками установлено, что сердце человека бьется в такт музыке, которую он в данный момент слушает

Консонанс (франц. *consonance*, от лат. *consonantia* — гармония, созвучие) — сливание тонов при совместном звучании, спокойное мягкое звучание, приятное для слуховых и нервных центров человека

объем и ограниченная вместимость; помещения для передачи звука только с помощью системы озвучивания (например, кинозал). Акустические характеристики самого помещения здесь играют меньшую роль, они компенсируются за счет системы звукозаписи и звуковоспроизведения; помещения, где передача звука происходит и непосредственно, и через систему звукоусиления (концертно-театральный комплекс). Большие размеры, большая вместимость, качество звука, обеспечиваемое сложной аппаратурой, — это явные преимущества таких площадок, хотя высокие требования к акустике здесь сохраняются; помещения для записи и обработки звука (студии звукозаписи, тон-ателье, радиовещательные и телевизионные студии и т. д.). Это особый вид помещений со специальными требованиями к акустическим характеристикам и, соответственно, к их конструкции. Они появились только в 30-е годы XX столетия и развиваются в настоящий период быстрыми темпами.

Каждое музыкальное произведение лучше всего звучит и воспринимается в подходящей обстановке, и современная наука и техника предоставляют музыкантам массу возможностей для выбора той или иной площадки, где их творение раскроется в полной мере.

Полигимния — муза торжественных гимнов в древнегреческой мифологии. Так ее представлял себе французский художник XVII века Симон Вуэ

Чарли Паркер, по прозвищу Птаха (29 августа 1920 года — 12 марта 1955 года) — американский джазовый саксофонист и композитор. Наравне с Луи Армстронгом и Дюком Эллингтоном считается одним из столпов джаза

Знаменитый оперный театр «Ла Скала» в Милане, одна из самых известных оперных сцен мира

К какому бы жанру ни принадлежала песня, важно, как она исполнена

ЗВУК «ВЖИВУЮ» И «ФАНЕРА».

ЧАРТ ВСЕХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВРЕМЕН

*Музыка не может мыслить,
но она может воплощать мысль.*

Рихард Вагнер

Когда-то вопрос о том, «живой» ли звук мы слышим, вообще не имел смысла. Ведь он всегда был живым, никакого иного просто не существовало. Но технический прогресс стремительно меняет жизнь человека. И музыки это касается так же, как и остальных сфер нашей жизни. Хорошо это или плохо?

«ЖИВОЙ» И «МЕРТВЫЙ» ЗВУК

Что такое «живой» и «мертвый» звук, думается, объяснять долго не надо. Разговор идет, разумеется, о концертных выступлениях артистов. Зритель и слушатель покупает билет и идет в зрительный зал, чтобы насладиться мастерством исполнителя. Но что он получает взамен? Действительно живое исполнение, когда певец поет в микрофон, а музыканты аккомпанируют ему на глазах у зрителя, или живых кукол, открывающих рот под фонограмму, или, как ее иначе называют, «фанеру»? Как отличить «живое» от «мертвого»?

Начнем с того, что совершенно очевидно — звучание голоса. Если оно слишком ровное, то это первый признак того, что певец поет под «фанеру». Почему очевидно? А вы

ГОЛОС ВМЕСТО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Однажды великому Карузо пришлось удостоверять свою личность... голосом! Поскольку знаменитый певец пришел в банк без удостоверения личности, ему пришлось исполнить арию из «Тоски», чтобы кассир убедился, что перед ним именно тот самый Карузо

СКАНДАЛЬНАЯ «ГРЭММИ»

Единственный в истории случай, когда у музыкального коллектива отобрали премию «Грэмми», прои-
зошел с немец-
кой поп-группой
Milli Vanilli.

В 1990-е годы музыканты полу-
чили ее на волне
невероятной по-
пулярности. Но
впоследствии
выяснилось, что
все выступления
группы были
«под фанеру»,
а вокальные
записи вообще
принадлежали
не ее солистам

попробуйте прыгать или даже просто активно двигаться по сцене так, чтобы дыхание у вас не сбивалось. И если при быстром темпе песни вы не слышите дыхания, а характер звучания никак не меняется, это верный признак записанного заранее звука.

Хорошо это или плохо? Решать тому, кто покупает билет на концерт. Но как сказал однажды Элтон Джон, посетив концерт Мадонны: «Дорогая Мадонна, я зашел на твой концерт, и что же? Половину песен ты исполнила под фонограмму». Мадонна ответила: «Да, дорогой Элтон, потому что я на сцене прыгаю и танцую». Сэр Элтон возразил: «Но я заплатил не за то, чтобы смотреть, как ты прыгаешь, а за то, чтобы слышать твоё пение».

Да, разумеется, даже при интенсивном движении возможно прекрасное пение, что доказывает, например, Брюс Дикинсон, лидер Iron Maiden, которому — вдумайтесь! — уже под 60, а ведь какой вокал при таком движении! Вопрос в тренировке и физической форме. Но все-таки запись и живой вокал будут различаться.

Если с вашего места видно пульт звукорежиссера, то у вас есть возможность проверить, не фонограмма ли на сцене, в тот момент, когда исполнитель протягивает микрофон в зал. Кажется, уж этот жест точно направлен на то, чтобы продемонстрировать: я пою живьем, смотрите, вы сейчас сами споете в мой микрофон! Но иногда исполнители идут на небольшую

хитрость. Инструментальное сопровождение и голос записываются отдельно. И если в тот момент, когда зал вдохновенно «поет» в микрофон, звукорежиссер резко двинул одну из ручек пульта вверх, то вполне возможно, что вас обманули, и как раз сейчас микрофон был выведен на полную мощность. В то время как пение артиста было фонограммой, при которой мощность микрофона минимальна и голоса певца не слышно.

Само собой, стоит насторожиться, если артист говорит и поет... разными голосами. Нет, не в том смысле, что песня исполняется женским вокалом, а фразы вроде «я не вижу ваших рук!» — мужским. Но если при одинаковой силе голоса тембр в разговорном режиме очень сильно отличается от тембра в режиме пения, это повод для серьезных подозрений в «живости» вокала. Так бывает, например, на съемках большинства телевизионных программ, которые пишутся под готовую звуковую дорожку.

Практически на сто процентов можно быть уверенным в том, что звук «мертвый», если вы находитесь на большом сборном концерте. Живой звук требует настройки инструментов под каждого из исполнителей, и дело это не быстрое, занимающее не пять-десять минут, а несколько часов. Вы когда-нибудь видели такое? Опять-таки только вам решать, стоит ли такое зрелище денег, которые вы платите за такое исполнение, готовы ли вы отдавать их за шоу?

«МИНУСОВКА» И ФОНОГРАММА

Исполнением под фонограмму называется техника, при которой звук записывается отдельно, а потом синхронизируется с движениями исполнителя на сцене. Разделяют «минусовку» — запись отдельно аккомпанемента, и «фанеру» — запись аккомпанемента с голосом вокалиста

Чарт — список самых популярных песен и композиций на данный момент или по итогам какого-либо временного отрезка

Ну и, наконец, живое исполнение всегда имеет — пусть и небольшие, не особо заметные — шероховатости. Звучание один в один как на любимом вами диске это тоже повод задуматься.

Законы о запрете фонограммы действуют в ряде стран мира, в том числе и в бывших республиках Советского Союза — Узбекистане, Азербайджане и Туркмении. В той или иной форме фонограмма под запретом в Европе и США, однако наиболее радикальные меры против любителей «фанеры» в Китае. За разовое использование фонограммы налагается штраф порядка 13 тысяч долларов, а за повторное использование певцу запрещают заниматься эстрадной деятельностью пожизненно. В России в настоящее время действует принятый в январе 2007 года Московской городской думой закон об обязательном информировании посетителей концертов о том, что певцы используют фонограмму голоса.

20 САМЫХ ВЕЛИКИХ

Составление любых списков — дело неблагодарное. И музыкальные чарты исключения не составляют. У каждого меломана имеется десятка «самых-самых», и каждый готов отстаивать любимых исполнителей. Но все-таки существуют авторитетные журналы, команды специалистов, опросы, в которых принимают участие миллионы человек. И даже если это не совпадет с вашим мнением, статистика — суровая вещь.

Итак, согласно опросу, проведенному авторитетным британским журналом «New Musical Express», в котором приняло участие около 10 миллионов человек, была определена двадцатка самых выдающихся музыкантов всех времен. Это выражение мнения огромного количества людей.

- Майкл Джексон
- Фредди Меркьюри
- Элвис Пресли
- Аксель Роуз
- Джон Леннон
- Дэвид Боуи
- Роберт Плант
- Пол Маккартни
- Стиви Уандер
- Арета Франклин
- Мэттью Беллами
- Рэй Чарльз
- Джим Моррисон
- Боб Марли
- Элтон Джон
- Курт Кобейн
- Стивен Тайлер
- Мик Джаггер
- Марвин Гэй
- Тина Тернер

«Меня называют самопровозглашенным Королем поп-музыки. Полный бред! Я никогда себя им не провозглашал! Первой эту фразу обронила Элизабет Тейлор на вручении каких-то наград, причем этого не было в сценарии. Потом ее подхватила пресса и поклонники по всему миру»

(Майкл Джексон)

ЛАВРОВЫЕ ВЕНКИ ПОЛИГИМНИИ И ЭВТЕРПЫ

Совершенная музыка приводит сердце в точно такое же состояние, какое испытываешь, наслаждаясь присутствием любимого существа, то есть музыка дает, несомненно, самое яркое счастье, какое только возможно на земле.
Стендаль

Из девяти древнегреческих муз-покровительниц искусств, дочерей Зевса и титаниды Мнемосины, богини памяти, двух считали покровительницами музыки. Эвтерпа отвечала за музыку и лирическую поэзию, Полигимния — за гимны и пантомиму. С той поры минуло немало веков, но лавровые венки победителей по-прежнему вручают музыкантам всего мира. Какие же награды считаются самыми престижными?

«Я не из тех, кто пытается урвать свои пятнадцать минут славы. Я просто музыкант, и я пытаюсь быть честной»

(Эми Уайнхаус)

НАГРАДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОЛИМПА

Если вы думаете, что красные ковровые дорожки — это ярмарка тщеславия и ничего более, то вы ошибаетесь. Конечно, все церемонии вручения премий — это яркие шоу, рассчитанные на многочисленных гостей различных фестивалей и многомиллионную аудиторию, собирающуюся у телеэкранов по всему миру. Конечно, это дизайнерские наряды, великолепные драгоценности и рекламные билборды. Разумеется, это пища для пересудов, материалы для статей тысяч светских журналов, скандалы и интриги. Но суть этих мероприятий гораздо глубже и гуманнее. Это еще и возможность для лауреатов этих

премий заключать выгодные контракты, выгодные не только с точки зрения заработка, но и сотрудничества с лучшими студиями, продюсерами, звукорежиссерами, профессионалами самого высокого уровня, что позволяет раскрыть талант в полной мере, отшлифовать все его грани.

АМЕРИКА, АМЕРИКА!

Не секрет, что самые громкие церемонии проходят в США. Именно там происходит награждение самой престижной премией музыкального мира «Грэмми» (*Grammy*). Награду эту вручают почти в сотне номинаций. Существует она с 1958 года и была учреждена в год 80-летия изобретения граммофона, маленькая статуэтка которого и вручается победителям. Присуждается она Американской академией звукозаписи, а в жюри входят самые именитые музыканты и звукоинженеры. Это музыкальный Оскар, которого могут быть удостоены не только певцы, группы и исполнители самых разных направлений, но и звукорежиссеры, продюсеры, аранжировщики, дирижеры, композиторы. Вручается «Грэмми» обычно на роскошных аренах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. За многолетнюю историю премии рекордсменами по количеству полученных граммофонов стали такие легенды, как Майкл Джексон, получивший 13 премий, и ирландская группа U2, завоевавшая 22 награды.

НАРЯД ЛЕДИ ГАГА

«Мясное платье» — наряд американской певицы Леди Гага кровавого цвета, в котором она появилась на 27-й церемонии музыкальных наград MTV Video Music Awards 2010. Платье было создано дизайнером одежды Франком Феррандесом и похоже на «Мясное бикини», в котором Леди Гага снялась для обложки «Vogue Hommes Japan». Платье сопровождалось мясной шляпкой и мясным клатчем, а также покрытыми мясом, связанным веревками, туфлями на платформе

РЕВАНШ

Курьезным стал выход группы Megadeath, получившей награду за песню «Dystopia» в категории «Лучшее металл-исполнение». Музыканты поднимались на сцену за статуэткой под аккомпанемент «Master of Puppets» Metallica — группы, из которой в 1983 году был выгнан лидер Megadeath Дэйв Мастейн

Не менее значимой считается еще одна штатовская премия — *American Music Award*. Она вручается с 1974 года, всего по восьми номинациям и присуждается по результатам зрительского голосования. Главным критерием оценки же является коммерческий успех песни или альбома того или иного исполнителя. В 1983 году рекордсменом стал опять-таки Майкл Джексон, получивший 8 наград. Этот рекорд не побит до сих пор.

Также очень престижной является награда, которую выдает популярный музыкальный журнал *Billboard* — *Billboard Music Awards*. Не такой знаменитой, но очень значимой в профессиональном кругу считается премия *Broadcast Music Inc* (BMI). Американское общество композиторов, авторов и издателей вручает ее за самые высокие показатели продаж музыкальных релизов.

Ну и, наконец, главный соперник «Грэмми» — премия *MTV Video Music Awards*. Эта награда ежегодно присуждается телеканалом MTV за создание видеоклипов. Впервые церемония была проведена в 1984 году в Нью-Йорке. А рекордсменом по количеству полученных статуэток, так называемых Моонпан'ов, является американская певица Мадонна, завоевавшая 20 наград.

СТАРУШКА ЕВРОПА

Музыкальных конкурсов и премий в Старом Свете невероятно много. Каждая страна старается внести свой вклад в развитие музыкальной индустрии.

MTV Europe Music Awards — эта премия объединяет все государства Европейского Содружества. Каждый год в одном из них проходит невероятно красочная церемония вручения награды. Премию учредил телеканал MTV Европа в 1994 году.

Очень престижной является британская премия *BRIT Awards*, она вручается за достижения в поп-музыке. Церемония вручения наград проводится ежегодно. Премия была учреждена Британской ассоциацией производителей фонограмм в 1977 году. Самым первым обладателем этой награды стала легендарная английская группа The Beatles. Ну а рекордсменом по количеству номинаций является британский певец Робби Уильямс (17 премий *BRIT Awards*).

Немного раньше, в 1955 году, в Великобритании появилась национальная премия *Ivor Novello Awards*. Бронзовая статуэтка вручается лучшим композиторам и авторам песен в стране. Премия носит имя известного английского шоумена и музыканта Айвора Новелло.

Премия «Виктуар де ля мюзик» (*Victoires de la musique*) вручается во Франции. Переводится это словосочетание как «Музыкальные победы». Появилась она в 1985 году, вручается за достижения в области академической музыки и джаза.

Шведскую международную премию *Polar Music Prize* называют «Нобелевской премией в области музыки». Вручается она за самые исключительные достижения музыкантов. Учредил ее

НАГРАДЫ ДЛЯ ДЭВИДА БОУИ

Четыре номинации «Грэмми» посмертно были вручены Дэвиду Боуи, скончавшемуся в 2016 году. Его последний альбом «*Blackstar*», выпущенный за два дня до смерти музыкальной иконы, был назван «Лучшим альтернативным альбомом»

«Самое замечательное в рок-н-ролле — это то, что такой человек, как я, может стать звездой»

(Элтон Джон)

директор шведской группы *ABBA* Стиг Андерсон в 1989 году.

МАТУШКА РОССИЯ

Россия тоже стремится не стоять вдали от мировых тенденций. Существует аналогичный европейскому конкурс *MTV Russia Music Awards*. Он также был учрежден телеканалом MTV. Награда присуждается за особые достижения в современной музыке. Еще одна цель премии — способствовать продвижению российской музыкальной продукции на мировой рынок.

Вторым аналогом той же европейской церемонии является ежегодная премия канала *«Муз-ТВ»*. Впервые она была вручена в 2003 году. Номинантов конкурса выбирает специальный Экспертный совет. А победители определяются по результатам зрительского голосования.

Не менее популярной, чем премия *«Муз-ТВ»*, в нашей стране считается церемония вручения *«Золотого граммофона»*. Это своеобразный ответ американскому *«Грэмми»*, даже статуэтки схожи. Учредителем этой премии является FM-радиостанция *«Русское Радио»*.

Радиостанция *«Хит-FM»* тоже учредила собственную музыкальную премию, ее название *«Стопудовый хит»*. Дата рождения этой премии — 1998 год. Эту награду получает не столько исполнитель, сколько конкретная песня, ставшая горячим хитом последнего года.

Майкл Джексон возглавляет двадцатку самых выдающихся музыкантов всех времен по версии британского журнала «New Musical Express»

Статуэтка «Грэмми» — золотой граммофон, которая была вручена Джорджу Марино в номинации «Лучший альбом года» в 2010 году

Американский пианист Ван Клиберн, ставший первым победителем Международного конкурса имени П. И. Чайковского в 1958 году, во время концерта в Большом зале Московской консерватории

Мадонна — рекордсменка по количеству премий MTV Video Music Awards

«НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ»

*Область музыки — душевные волнения.
Цель музыки — возбуждать эти волнения, и сама она
также вдохновляется ими.*

Жорж Санд

В современном мире, по крайней мере в его урбанизированной части, музыка окружает нас практически постоянно. Телевизор дома, радио в машине, звуковой фон в магазинах, кафе, ресторанах, клубы, боулинги, танцполы, концертные залы и рок-концерты — музыка на улице и в квартире, на работе и на отдыхе, музыка везде! Как же она влияет на состояние человека?

ПОМОГАЕТ ЛИ ПЕСНЯ СТРОИТЬ?

Любой человек — осознанно или нет — стремится всегда создать для себя как можно более приятную и комфортную обстановку, это касается и отдыха, и работы. И тут люди делятся на два больших лагеря. Первые не могут работать или полноценно отдыхать в тишине, вторым она для концентрации или полного расслабления просто необходима. Уточним, что речь идет не о сне, многие ученые считают, и не без основания, что темнота и тишина — практически обязательные условия для восстановления сил, потому что даже у спящего человека мозг продолжает обрабатывать поступающую через органы восприятия информацию, и чем ее меньше, тем полноценнее мозг отдыхает.

Помогает ли музыка сосредоточиться на работе? И да, и нет. С одной стороны,

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ

Вы идете по улице и слушаете музыку. А замечаете ли вы, что шагаете в такт мелодии? Это обусловлено тем, что ритм, как сигнал, передается напрямую к двигательным нейронам в нашем спинном мозгу

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Научно доказано, что музыка ослабляет хронические и острые боли, а музыкальную терапию в западных странах применяют, чтобы снизить дозы болеутоляющих препаратов. Классическая музыка оказывает расслабляющий эффект, снижает частоту сердцебиения, придает ощущение контроля, стимулирует выработку эндорфинов. Музыкальная терапия как дисциплина существует уже более 70 лет. Впервые ее стали использовать после Первой мировой войны. Было замечено, что раненые, присутствовавшие на концертах, с которыми приезжали в госпитали артисты, быстрее шли на поправку, и музыкантов стали нанимать для постоянной работы

музыка — это дополнительная нагрузка на мозг, казалось бы, как она может способствовать концентрации? Но если музыка подобрана правильно, а человек изначально настроен не на ее прослушивание, а на выполнение определенных действий, то воздействие музыки на большинство людей может быть оценено скорее как положительное.

Учеными проведено немало экспериментов, позволивших установить, что прослушивание быстрой ритмичной музыки при спортивных нагрузках повышает результативность спортсменов почти на 20%. Офисным работникам инструментальная музыка, где их не отвлекают слова, помогает выдерживать длительные монотонные нагрузки. По результатам опроса в социальной сети LinkedIn (социальная сеть для установления деловых связей и расширения профессиональных контактов), выяснилось, что для 71% участников музыка положительно воздействует на продуктивность и производительность труда. И отдают предпочтение следующим жанрам: классика — 42%; рок — 39%; поп — 36%; лаунж — 29%; ретро — 22%. Кстати, при физическом труде музыка чаще всего просто создает человеку необходимое настроение. Но, разумеется, работать в тишине или в сопровождении любимых мелодий — решать только вам.

«ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ ОТ ПЕСНИ ВЕСЕЛОЙ!»

И это чистая правда. Настроение — это постоянное, непрерывное эмоциональное

состояние человека, от которого зависят наши действия и поступки. Какой-то отдельный факт или событие не могут повлиять на эмоциональный фон человека глобально, он зависит от жизненной ситуации в целом. Но музыка, и это доказано множеством научных исследований, активно влияет на восприятие этой ситуации — в позитивном или негативном ключе.

Некоторые факты, касающиеся музыки, просто очевидны. Бодрые и ритмичные мелодии с утра помогут быстрее пробудиться от сна, спокойные и плавные композиции — унять круговорот мыслей в голове, сосредоточиться на саморегуляции, медленная и релаксирующая музыка помогает заснуть. Но для каждого из нас выбор мелодий и ритмов зависит от очень многих факторов — национального, эмоционального, личностного, поэтому не удивляйтесь, если ваша любимая музыка воздействует на кого-то крайне раздражающе. Помните, каждый имеет право на личные предпочтения!

Хотя индивидуальность восприятия очень важна, но все-таки ученые вычислили и некоторые общие закономерности. Больше всего изучению подвергалась классика, наверное, это неудивительно. Музыкальные произведения Вивальди, Моцарта, Бетховена, Чайковского, Шуберта, Грига, Дебюсси и Шумана чаще прочих попадали в фокус внимания, и принято считать, что музыка Моцарта способствует быстрому усваиванию информации и влияет на умственную работоспособность. «Венгерская рапсодия» Листа, «Полонез» Огинского и «Фиделио» Бетховена помогают

МУЗЫКА ДЛЯ МОЗГА

Музыкальные произведения с ритмом 60 ударов в минуту равномерно активизируют оба полушария, что существенно улучшает память, позволяя запоминать и быстро извлекать гораздо больший объем информации. Наш мозг решает пространственно-временные задачи в тех же областях мозга, которые стимулируются музыкой. Поэтому прослушивание музыкальных композиций улучшает работу с физическими объектами в двухмерном и трехмерном пространстве

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Ученый-невролог из Стэнфорда Дэниел Эбрамс обнаружил, что прослушивание одного и того же музыкального произведения настраивает группу людей на одну волну, поскольку вызывает в их мозгу схожую нейронную активность. И это касается не только звуковой информации, но и внимания, памяти и движения

снять головную боль, от бессонницы лучше всего помогают пьесы Сибелиуса, Грига и Чайковского, а плохую память отлично стимулируют «Времена года» Вивальди.

Вообще же отмечается, что занятия музыкой в детстве крайне благотворно влияют на развитие ребенка, ведь они разом затрагивают такие сферы, как стимулирование мозговых процессов, моторики, слуха, ритмики.

Любимый многими поколениями рок поднимает в организме настоящую гормональную бурю. Ритмы, басы, мелодичность и некоторая агрессивность — в нем есть все, чтобы зарядить и привести тело в состояние алертности. Пользуйтесь же этим, например, при занятиях в фитнес-зале! Лирическая музыка ослабляет и облегчает депрессивные состояния, блюз успокаивает, понижая раздражительность, рэгги называют музыкой хорошего настроения, оно повышает общий тонус, не вызывая при этом агрессии. Ну а самой лучшей музыкальной «разминкой» перед сексом будет фанк или соул, канадские ученые утверждают, что небыстрая ритмичная музыка заставляет человека дышать глубже и энергичнее, а это первый шаг к возбуждению всех систем организма!

Увы, отрицательное воздействие на эмоциональную сферу музыка тоже способна оказывать. Долгое прослушивание рэпа, хард-рока и хеви-металл пробуждает негативные эмоции, может привести к нервным и даже психическим расстройствам. Кстати, джаз, как ни странно, но тоже относится к направлению, способному легко нарушить внутреннюю гармонию. И это не стоны

ретроградов от музыки, а научный факт. Например, композиция легендарных «Битлов» *Helter Skelter* — наглядный пример того, что и благозвучная, на первый взгляд, мелодия способна нанести вред. Правда, тут речь, скорее, о вреде физическом. Основной ритм этой композиции (около 6,4 герца) расположен в опасной для людей области резонансных частот брюшной полости и грудной клетки. Так что при прослушивании возможно спонтанное возникновение болей в груди или животе. А кроме того, частота эта опасно близка к одному из ритмов человеческого мозга, и если они войдут в резонанс, то реально могут вызвать тяжелое расстройство мозговой деятельности.

СЛУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Ну и, наконец, как обойти вниманием такой вопрос, как воздействие музыки на физическое состояние человека?

О целительной силе музыки людям известно с давних времен. Древние египтяне хоровым пением лечили бессонницу и снимали боль. В Древнем Китае лекари прописывали прослушивание определенных мелодий для излечения различных болезней. Древнегреческий ученый и философ Пифагор писал: «Душа должна быть очищена от противных рассудку влияний торжественным и величественным песнопением, которому полагается аккомпанировать на лире». Не менее известный философ Платон считал, что музыка восстанавливает гармонию всех процессов в организме и во Вселенной. Авиценна вполне эффективно применял музыкальную терапию для

«Музыка — акустический состав, вызывающий в нас аппетит к жизни, как известные аптечные составы вызывают аппетит к еде»

(Василий
Ключевский)

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН

Словосочетание «мехеленский (малиновый) звон» появилось после того, как Петр I заказал первый для России карильон (музыкальный инструмент с рядом колоколов) в бельгийском городе Мехелен, который по-французски называется Malines (Мали́н). Именно там в Средневековье разработали удачный сплав для литья колоколов, который дает мягкий и очень приятный звон, называемый сегодня «малиновым»

лечения душевнобольных. На Руси считалось, что удивительной целительной силой обладает церковный колокольный звон. И это подтверждается результатами научных исследований. Колокольный звон обладает ультразвуковым и резонансным излучением, которые способны моментально уничтожить множество вирусов и возбудителей опасных болезней.

Шли века, ученые продолжали исследования, и к настоящему времени научно доказано воздействие музыки на сердечно-сосудистую систему, кровообращение, дыхание, гормональную регуляцию. На сегодня существуют центры современной музыкотерапии, они находятся в США, Германии, Швейцарии. Хотя ученые спорят о воздействии конкретных групп инструментов на определенные органы человека, считается, что фортепиано позитивно влияет на щитовидную железу, почки, мочевой пузырь, психику. Ударные (барабаны, бубен, тарелки, кастаньеты, литавры, колокольчики) нормализуют работу сердца, печени, системы кровообращения. Духовые (труба, кларнет, флейта, фагот, гобой) хорошо влияют на кровообращение и дыхательную систему. Для сердца и сосудов полезны струнные (арфа, скрипка, гитара).

Если же подводить итог, то можно сказать, что любая музыкальная композиция, выбранная для прослушивания, может оказать влияние на ваше физическое и эмоциональное состояние, так что будьте внимательны в выборе музыки!

НА ГРАНИ МИРОВ

Музыка побуждает нас красноречиво мыслить.
Ральф Уолдо Эмерсон

Как язык универсальный, музыка может наполнить пространство любого иного, смежного с ней или не очень, жанра искусства, найти с ним точки соприкосновения и дополнить такими красками, каких ничто иное не сможет привнести. Можно взять любое из искусств и найти в нем место музыке. Но мы коснемся лишь одной такой грани — музыки в кино.

ГОЛОС «ВЕЛИКОГО НЕМОГО»: РОЖДЕНИЕ

Связь музыки и драматического действия имеет очень долгую историю, ведь еще в античных театрах хор сопровождал сценическое действие. Да, безусловно, в каждом из видов искусств музыка играет скорее вспомогательную роль, например в драме основа — это сценическое действие, в балете — пантомима и танец, в кино — визуальный ряд. Но хотя музыка в кинематографе подчинена визуальному восприятию, она образует с ним неразрывную связь, на долю собственно кино приходится конкретика — изображение, на долю музыки — обобщение и эмоциональный фон.

Правда, изначально кино не зря называли «великим немым». Эдисон, построивший кинескоп в 1887 году, собирался показывать кинокадры параллельно с чередованием звуков

«Музыка стоит так высоко, что разум не в силах приблизиться к ней, она оказывает действие, подчиняющее себе всё, и никто не в состоянии точно уяснить себе его природу»

(Иоганн Вольфганг фон Гёте)

МУЗЫКА ДЛЯ КИНО

В кино широко применяется принцип контра-пункта, один из композиционных приемов построения звукозрительных образов. Одна из основных особенностей киномузыки — способность сочетаться с образительным рядом не только при совпадении с содержанием кадра по ритму и настроению, но и при полном несовпадении. На этом свойстве построено много лучших эпизодов в фильмах, известных своей художественной выразительностью

с фонографа, ни о каком особом смысле в таком сопровождении речи быть не могло. Но сам эффект движущихся картинок был столь силен, что кинематографу легко прощали немоту.

Самые первые демонстрации «движущейся фотографии» проходили под аккомпанемент рояля, как, например, в 1892 году «Световая пантомима», а затем и все показы братьев Люмьер. Музыка исполняла самую простую роль: она заглушала сильный треск проектора. И в итоге получалось, что музыкальное сопровождение фильма во всем зависело от аккомпаниатора, его знания музыкальных жанров и личных предпочтений. «Фильму» могли сопровождать классическая пьеса, банальный шлягер или модный танец, и музыкант выбирал все это на свой личный вкус и нередко играл только отрывки, обрывая музыку на середине фразы.

Однако практически сразу стало очевидно, что между музыкой и изображением нельзя допускать антагонизма, и выход пытались найти самыми разными способами. Кинофильм «Прибытие поезда» (Лондон, 1896) сопровождался работой специальной машины, имитировавшей грохот поезда, в других случаях специально нанимали актеров, которые за экраном имитировали шумы и произносили реплики и целые фразы. С усложнением режиссуры фильмов озвучание при помощи реплик и словесных пояснений становилось невозможным.

Первым шагом к синхронизации изображения и звука стало создание своеобразных музыкальных каталогов, так называемых «кинотек», в которых музыка распределялась по разделам: катастрофа, драматическая ситуация, торжественная обстановка, картины природы, ночь, борьба, страх, безнадёжность, шумная сцена, вакханалия, буря, тревога и т. д. Первый такой каталог был создан в 1913 году, а два года спустя появились аналогичные «кинотеки» для оркестров. Практически тогда же начали заказывать и писать музыку для определенных ситуаций и даже к целым фильмам, так, в 1908 году Сен-Санс сочинил оригинальную музыку для картины «Убийство герцога Гиза», и это стало переломным моментом в развитии музыки в кино.

СТЕНОГРАФИЯ ЧУВСТВ

Можно было бы долго говорить о развитии звукового кино: о записи мелодий к фильмам на пластинки и позже на пленку, о технических сложностях, о смене эстетики немого кино, которая стремительно менялась под влиянием звука... Но нас куда больше интересуют функции музыки в кино, о них и пойдет речь.

Бывает ли у вас так, что все вроде и хорошо, актеры, режиссер, сценарий, а не цепляет, не ложится на душу? Или, напротив, огрехи и игры, и режиссуры видны, но вам это неважно,

*«Владеющий чарами
песен душою владе-
ет любой»*

(Генрик Ибсен)

Песню «Only You» часто приписывают Элвису Пресли, хотя на самом деле наиболее известными ее исполнителями является группа The Platters. Элвис пел «Only You» на некоторых концертах, но не существует ни одной аудио- или видеозаписи этой композиции в его исполнении

потому что затронута какая-то глубинная струна, и в душе уже есть отклик, там нашлось место для этого фильма? И без музыки можно создать прекрасное кино, озвучив его только речью и шумами, но все-таки музыка — незаменимое средство для углубления драматического языка кинематографии.

Принято делить музыку кинофильмов на внутрикадровую (мотивированную) и закадровую (немотивированную). Первая прочно привязана к изображению и выполняет практически только функцию озвучивания действия, когда, к примеру, герой в фильме играет на рояле. Вторая же использует все возможности музыкального языка, всё его полифоническое, гармоническое, мелодическое и фактурное богатство. Именно закадровая музыка усиливает воздействие зрительного ряда, поднимает выразительность эмоциональных образов, обобщает их, передает авторский подтекст, поможет раскрыть или даже разоблачить образ героя.

Музыкой легко подчеркнуть движение. Это относится как к коротким, так и к продолжительным действиям. Вспомним фильмы с гениальным Чарли Чаплином «Золотая лихорадка», «Огни большого города», «Новые времена», где на это предназначение музыки сделан особый акцент. Почти каждый элемент движения иллюстрирован музыкой, где главным становятся мелодика, ритмика и динамика,

«Музыка свадебного шествия всегда напоминает мне военный марш перед битвой»

(Генрих Гейне)

а гармония и тембр не играют особой роли. Такой же тип музыкального сопровождения используется и в настоящее время в мультипликации и комедиях. Своеобразной иллюстрацией к картинке являются и музыкально облагороженные шумы, там, где в обычный звуковой фон включается ритм и мотив повторения. Правда, современные звуковые технологии способны передавать такие оттенки и нюансы, при которых и музыка как таковая иногда становится ненужной, заменяясь «симфонией шумов».

Кроме того, иногда музыка даже заменяет движение в кадре: крупный план водителя в автомобиле и динамичная, нарастающая, ускоряющаяся мелодия — отличный способ подстегнуть наше воображение и дать звуковой образ бешеной гонки.

Следует заметить, что раньше прилагалось множество усилий, чтобы свести два компонента — звук и изображение. Однако именно асинхронность музыки и изображения придает первой функции дополнения изображения. Наше зрение ограничено рамками экрана, наш слух способен воспринять и то, что осталось за кадром. Что лучше динамически нарастающей, тревожной музыкальной темы передаст то, что видят глаза героини, преследуемой монстрами в подземелье, когда она смотрит в темноту, стоя лицом к зрителю?

Кроме пространства музыка способна нарисовать и... время! Используя

Лейтмотив — ведущая музыкальная тема, сопровождает обычно либо неоднократно появившегося действующего лица, либо повторение того или иного события. Лейтмотив дает психологическую характеристику героям и событиям

МУЗЫКА РАСШИРЯЕТ ПРОСТРАНСТВО

«Поле зрения» в кино ограничено пространством экрана. Но никто не мешает режиссеру нарисовать воображаемое пространство за его пределами «полем слуха», которое гораздо шире зрительного. Так, например, мы можем видеть глазами героев поле, а слышать шум приближающегося автомобиля. При помощи музыки возможно изобразить не только пространство, но и время. Использование инструментов и мелодий, характерных для определенной исторической эпохи, может рисовать многослойную временную картину

музыкальные приемы, характерные для различных исторических эпох, и чередуя их, режиссер может в рамках одного зрительного ряда создать сразу два временных плана.

Решению самых разных художественных задач служит и деформация звукового материала. Это своеобразный кинематографический прием, с которым зритель более нигде столкнуться не может: органический, плавный переход от шумов к музыкальной теме и обратно. Переходя в музыку, а военной музыки в шум боя, шепота дождя в его мелодическую стилизацию — все это обогащает восприятие фильма. А еще переход музыки в шумы может выполнять и самую простую задачу, превращая, скажем, звучание современного рояля в клавикорды, инструмент совсем другого времени.

Музыка способна отражать отношение автора к демонстрируемым событиям, — ведь на экране невозможны авторские ремарки, как в литературе. Еще активнее музыка выступает в роли средства выражения переживаний — как автора, так и изображаемых персонажей. Восприятие героем действительности, его воспоминания, сны и даже галлюцинации, не говоря уже о настроении — весело, грустно, радостно, нежно, — всё это музыка. Она может быть символом (колокольный звон — церковь и религиозная составляющая жизни или фанфары как победа), а может служить

объединяющим фактором, связывающим отдельных персонажей и целые сюжетные линии, и именно с помощью музыкального оформления во многом преодолевается условность, дискретность кинематографического языка.

ВЛАСТИТЕЛИ СЕРДЕЦ

Подумайте, как часто, выходя из кинотеатра, мы уносим с собой в памяти лейтмотив фильма? Вспомните, какие ощущения вызывают в нас звуки марша из «Звездных войн», тема «Списка Шиндлера» или песня из «Короля Льва»? Музыка способна передать то, что невозможно передать словами, и вот перед вами хит-парад композиторов, долгие годы создающих мелодии, пленяющие наши сердца: Ханс Флориан Циммер (Hans Florian Zimmer), лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии «Золотой глобус», трехкратный лауреат премии «Грэмми» («Человек дождя», «Король Лев», «Спирит: Душа прерий», «Гладиатор», «Темный рыцарь», «Шерлок Холмс», «Начало»); Эннио Морриконе (Ennio Morricone), выдающийся итальянский композитор, аранжировщик и дирижер, лауреат премии «Оскар» 2007 года, восьмикратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму («За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Профессионал», «Неприкасаемые»,

*«Любителями и зна-
токами музыки не
рождаются, а ста-
новятся... Чтобы
полюбить музыку,
надо прежде всего
ее слушать»*

(Дмитрий
Шостакович)

ЗВУКОВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ

Мощным инструментом является звуковая деформация. Наиболее ранним примером ее использования считается тема тевтонских рыцарей из фильма «Александр Невский». Крайне малое расстояние от инструментов до микрофона создало эффект тревожности

«Джанго освобожденный»); Говард Лесли Шор (Howard Leslie Shore), канадский композитор, автор музыки к голливудским кинофильмам, лауреат премий «Оскар», «Грэмми», «Золотой глобус» («Властелин Колец», «Молчание ягнят», «Сумерки. Сага. Затмение»); Алан Энтони Сильвестри (Alan Anthony Silvestri), один из самых знаменитых голливудских композиторов («Назад в будущее», «Стюарт Литтл», «Лара Крофт расхитительница гробниц: Колыбель жизни», «Форрест Гамп»); Джеймс Рой Хорнер (James Roy Horner), обладатель двух премий «Оскар» 1998 года, за музыку и песню для фильма «Титаник» («48 часов», «Каспер», «Джуманджи», «Балто», «Игры разума», «Титаник», «Столкновение с бездной», «Чужие», «Троя», «Апокалипсис», «Аватар»); Владимир Косма (Vladimir Cosma), автор более чем 200 саундтреков к французским фильмам («Возвращение Арсена Люпена», «Укол зонтиком», «Тайны французского двора», «Хамелеон», «Игрушка»); Джон Таунер Уильямс (John Towner Williams), пятикратный лауреат премии «Оскар», лауреат Национальной медали за вклад в искусство (США), четыре «Золотых глобуса», 7 премий BAFTA, 3 «Эмми», 21 премия «Грэмми» («Челюсти», «Супермен», «Инопланетянин», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», киноэпопея «Звездные войны», «Гарри Поттер»); Александр Сергеевич Зацепин,

советский, российский композитор («В июне 41-го», «Спортлото-82», «Где находится нофелет?», «Двенадцать стульев»); Дзё Хисаиси, японский композитор, настоящее имя Мамору Фудзисава («Унесенные призраками», «Ходячий замок» и др.); Морис Жарр (Maurice Jarre), французский композитор, лауреат трех премий «Оскар» за музыку к фильмам («Лоуренс Аравийский», «Доктор Живаго», «Поездка в Индию», «Общество мертвых поэтов», «Привидение»); Алексей Рыбников, народный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат международных и общественных премий («Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Война и мир», «Про Красную шапочку», «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен» и др.).

«Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чем»

(Эдвард Григ)

Пифагор считал, что торжественные песнопения под аккомпанемент лиры очищают душу

Композитор Алексей Рыбников — автор музыки к фильмам и рок-операм

Говард Лесли Шор — создатель музыки к «Властелину Колец»

ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

1. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. — М.: Музыка, 2007.
2. Абызова Е. Теория музыки. Задачи и упражнения: Учебное пособие. — М.: Музыка, 2013.
3. Пузыревский А. Учебник элементарной теории музыки в объеме курса консерваторий с приложением вопросов и более важных практических упражнений по всем отделам. — М.: Либроком, 2015.
4. Афонина Н., Бершадская Т., Масленкова Л., Незванов Б., Островский А., Титова Е., Фрейндлинг Г. Теория музыки: Учебник для музыкальных училищ и старших классов специальных музыкальных школ. — СПб.: Композитор, 2003.
5. Акопян К., Ильичева Н., Чершинцева М. Мировая музыкальная культура. — М.: Эксмо, 2012.
6. Музыкальная энциклопедия. Т. 1–6. — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор, 1973.
7. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. — М.: Просвещение, 1989.
8. Цалер И. Популярная музыка XX века. Джаз, блюз, рок, поп, кантри, фолк, электроника, соул. — М.: Полиграфиздат, Кладезь, Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2009.
9. Зильберквит М. Мир музыки. — М.: Гамма-пресс, Музыка, 2015.
10. <http://www.7not.ru>
11. <http://bibliotekar.ru/index.htm>
12. <http://www.krugosvet.ru/>
13. <http://dic.academic.ru/>
14. <https://www.rocksbacpages.com>
15. <https://www.allaboutjazz.com/index.php?&width=1024>
16. <http://www.theartsdesk.com>
17. <https://www.classicalarchives.com>
18. <https://hypem.com/latest>

Издание для досуга
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЫСТРЫХ ЗНАНИЙ

МУЗЫКА
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ВСЕ УСПЕТЬ

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. Невозможно представить себе мир без музыки. И хотя очень сложно рассказать в одной книге обо всем, что с ней связано, мы попробовали собрать основные сведения по ее истории, интересные факты, различные классификации и топ лучших произведений и музыкантов, чтобы читатель смог продолжить путешествие по музыкальным волнам самостоятельно.

- КОГДА РОДИЛАСЬ МУЗЫКА?
- ЧТО ВЛИЯЕТ НА МИРОВУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ?
- КАКОВЫ ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА КОМПОЗИТОРОВ?
- КАКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ НАГРАДА САМАЯ ПРЕСТИЖНАЯ?
- ЧЕМ ГРОЗИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНОГРАММЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ?

ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ В КОМПАКТНОМ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ СПРАВОЧНИКЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ВСЕ УСПЕТЬ.

ЗАДАЧА СЕРИИ «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЫСТРЫХ ЗНАНИЙ» — рассказать просто, коротко и увлекательно о сложном. Книги послужат отличным источником базовых знаний и донесут общее понимание основных терминов и ключевых моментов в различных областях. Книги будут интересны читателям всех возрастов, решившим расширить свои знания в той или иной области и сделать это в быстрой и увлекательной форме.