

КНИГА

Художники:
Екатерина Богуславская, Никон Филиппов,
Валерия Санчилло

Стефанова, А.

C79 История академической музыки с античности до первой половины XX века / Александра Стефанова. — М., 2021. — 224 с. : ил.

В этой книге мы постараемся доступным языком рассказать об основных вехах в истории музыки, о процессах формирования ведущих музыкальных стилей и жанров, а также о появлении и последующем становлении некоторых музыкальных инструментов.

Эта книга предназначена для людей, которые ничего не знают о мире классической музыки, но готовы полюбить ее, для тех, кто хочет узнать о классике больше, расширив свой кругозор.

- © Стефанова, А., 2021
- © Богуславская Е., Филиппов Н., Санчилло В., иллюстрации, 2021

АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВА

ИСТОРИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

С АНТИЧНОСТИ ДО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	8
ВВЕДЕНИЕ	11

РАЗДЕЛ I. РАННИЕ ВЕКА И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

PLAIN CHANTS — «ПРОСТЫЕ» ХОРАЛЫ	17
IX ВЕК. НЕВМЕННАЯ НОТАЦИЯ И ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-МУЗЫКАНТ	20
X ВЕК. ГВИДО Д'АРЕЦЦО	22
ФОРМИРОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА (ТРУБАДУРЫ)	24
НОТРАДСКАЯ ШКОЛА, ЧЕТЫРЕ ГОЛОСА	26

РАЗДЕЛ II. РЕНЕССАНС

ПОЯВЛЕНИЕ МАЖОРА-МИНОРА. ВЛИЯНИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА НА МУЗЫКУ	31
СКРИПКА	37
ОПЕРА	40

РАЗДЕЛ III. БАРОККО

ГЕНРИ ПЁРСЕЛЛ	45
БАЛЕТ	48
ИНСТРУМЕНТЫ И ФАЛЬШЬ	53
АНТОНИО ВИВАЛЬДИ	55

ТЕМПЕРАЦИЯ	58
ТОНАЛЬНОСТЬ	60
ФОРТЕПИАНО	65
ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ	66
ДОМЕНИКО СКАРЛАТТИ	69
ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ	71

РАЗДЕЛ IV. КЛАССИЦИЗМ

СИМФОНИЯ	79
ФРАНЦ ЙОЗЕФ ГАЙДН	80
СОНАТА	84
ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ	88
ОБ ОРКЕСТРЕ И ДИРИЖЕРЕ	92
ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН	94

РАЗДЕЛ V. РОМАНТИЗМ И РОССИЯ ДО XIX ВЕКА

РОМАНТИЗМ	101
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЗЫКАНТЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ	103
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В РОССИИ	105
ФРАНЦ ШУБЕРТ	109
БАЛЛАДА	113

1

2

3

4

5

6

ФРИДЕРИК ШОПЕН	115
НОКТЮРН	119
МЕНДЕЛЬСОНЫ	122
ФЕРЕНЦ ЛИСТ	126
ПОПЕРЕЧНАЯ ФЛЕЙТА И СИСТЕМА КЛАПАНОВ	130
ШУМАНЫ	132
ИОГАННЕС БРАМС	137
ОПЕРНЫЕ РЕФОРМЫ	140
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА	143

РАЗДЕЛ VI. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА

«МОГУЧАЯ КУЧКА»	147
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ	150
МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ МУСОРГСКИЙ	153
ПЁТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ	155
ИМПРЕССИОНИЗМ. ЭРИК САТИ	159
КЛОД ДЕБЮССИ	162
МОРИС РАВЕЛЬ	166
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СКРЯБИН	170
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РАХМАНИНОВ	173

РАЗДЕЛ VII. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА

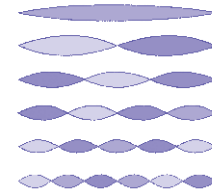
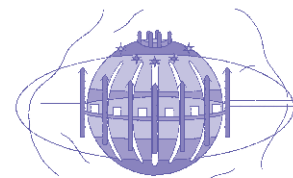
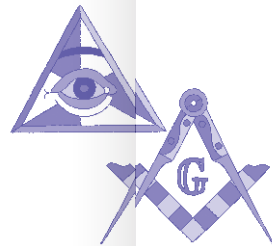
АРНОЛЬД ШЁНБЕРГ	181
НЕОКЛАССИЦИЗМ	186
ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ	187
ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ СТРАВИНСКИЙ	194
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ПРОКОФЬЕВ	199
ФРАНЦУЗСКАЯ «ШЕСТЕРКА»	205
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ШОСТАКОВИЧ	209
ОЛИВЬЕ МЕССИАН	215
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	221

7

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге мы постараемся доступным языком рассказать об основных вехах в истории музыки, о процессах формирования ведущих музыкальных стилей и жанров, а также о появлении и последующем становлении некоторых музыкальных инструментов.

Вы узнаете интересные факты из жизни композиторов и поймете, почему эти люди оставили след в истории и что они сделали для развития музыки. В книге пойдет речь о периоде, который начинается с Античности и заканчивается первой половиной XX века. Разумеется, эта книга не дает исчерпывающих знаний, ибо классическая музыка требует времени, терпения и многократного прослушивания. Если ограничиться только чтением, вы никогда не начнете ее понимать.

Мы затронем сложную тему теории музыки, а также рассмотрим некоторые вопросы исполнительского искусства. Ведь классическая музыка — это не только даты жизни композиторов и перечень их произведений, но и выдающиеся исполнители, которые играют ключевую роль посредника между композитором и публикой. Это они в итоге доносят сочинение до слушателя, вдыхая жизнь в произведение непосредственно в момент исполнения. Именно поэтому в книгу были добавлены ссылки на аудиофайлы, в которых звучат лучшие, на наш взгляд, варианты исполнения произведений разных эпох и стилей.

Эта книга предназначена для людей, которые ничего не знают о мире классической музыки, но готовы полюбить ее, для тех, кто хочет узнать о классике больше, расширив свой кругозор.

В КНИГУ ДОБАВЛЕНЫ ССЫЛКИ НА АУДИОФАЙЛЫ, В КОТОРЫХ ЗВУЧАТ ЛУЧШИЕ, НА НАШ ВЗГЛЯД, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗНЫХ ЭПОХ И СТИЛЕЙ.

ВВЕДЕНИЕ

Итак, речь пойдет о так называемой академической музыке, точнее о западноевропейских музыкальных традициях, о том, откуда берет начало история таких жанров, как соната, сюита и симфония.

Неужели музыка существовала еще в античные времена? Конечно, более того, вся западноевропейская музыка вышла именно из древней музыкальной традиции. Уже тогда музыка занимала значительное место в жизни человека. Она была одним из основных предметов в системе античного образования наряду с грамматикой, поэзией, арифметикой, рисованием и гимнастикой. То, что древние греки называли музыкой, не вполне совпадает с нашим представлением об этом виде искусства. Слово «музыка» в его первоначальном (греческом) смысле подразумевает несколько иную область, чем его современное понятие. «Музыка» (от греч. *musike*, что означает «искусство муз») переводится как «мусическое» (подразумевается «*тэхне*» — искусство, умение, то есть то, что относится к музам). В узком понимании «мусическое» — это единство пения, стиха и танца (например, синтетический жанр античной музыки — хорея — объединял в себе пляску, поэзию и музыку).

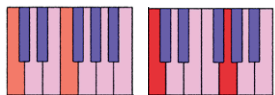
НЕУЖЕЛИ МУЗЫКА
СУЩЕСТВОВАЛА
ЕЩЕ В АНТИЧНЫЕ
ВРЕМЕНА?

ПИФАГОР

ОКТАВОЙ — ОТ ЛАТИНСКОГО ОСТО — ВОСЕМЬ — НАЗЫВАЕТСЯ ИНТЕРВАЛ, ВНУТРИ КОТОРОГО, ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА СОВРЕМЕННУЮ КЛАВИАТУРУ РОЯЛЯ, ВОСЕМЬ БЕЛЫХ КЛАВИШ; СООТВЕТСТВЕННО, **КВАРТА И КВИНТА** — ОТ ЛАТИНСКИХ QUARTO И QUINTO — ЧЕТЫРЕ И ПЯТЬ.

КВАРТА

КВИНТА

Великий **Пифагор**, который был не только математиком, но еще философом и мистиком, не раз задумывался о музыкальных явлениях. Он выявил математическую закономерность, которая лежит в основе соотношения музыкальных звуков: **октавы, квинты, кварты**, открыв тем самым одну из первых музыкально-теоретических систем — строгую последовательность музыкальных интервалов. Ее обычно называют пифагорейским строем. Существует легенда о том, каким образом Пифагор пришел к этой идее. Однажды он проходил мимо кузницы и услышал гармоничный перезвон. Зайдя в кузницу, он попросил кузнецов поменяться молотками, думая, что разница в звучании зависит от силы удара, но это оказалось не так. В конце концов Пифагор исследовал вес молотков и обнаружил, что, условно говоря, разница в звучании молотка весом 12 фунтов и молотка весом 6 фунтов составляет октаву. Для Пифагора музыка являлась точной наукой, так как в основе музыкальной гармонии лежат математические расчеты. Пройдут столетия, и в XVII–XVIII веках люди поймут, что музыку надо систематизировать, рассчитав

музыкальные интервалы, иначе не получится ее усложнить, сделать стройнее и использовать большее количество инструментов.

Античная поэзия также способствовала активному развитию музыки. В ее текстах выработались сложные метрические структуры, которые сопровождались определенными **ладами**. То есть оды и стихи исполнялись на различные напевы, которые подразделялись на несколько типов. Каждому из них были свойственны определенный характер и размер. Эти распевы назывались дорийский, лидийский, эолийский, фригийский и др. В античном мире исполнялись напевы в пределах четырех звуков, которые назывались тетра хордами*. Впоследствии тетра хорды, объединившись между собой, образовали лад. А система древних ладов затем трансформировалась в современную систему тональностей.

В античную эпоху были развиты как духовная, так и светская музыка, сопровождавшая пиры и античные драмы. Не меньшей популярностью пользовались танцевальная музыка, инструментальная и хоровая. Именно этим объясняется наличие большого количества разнообразных музыкальных инструментов — как духовых, так и струнных. Интересно, что именно в античную эпоху был создан прапрадед органа — гидравлос (водяной орган), который стал основоположником многоголосного инструмента более поздних эпох.

ЛАД — ЭТО ФИКСИРОВАННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКОВ

* тетра в переводе с греч. означает «четыре», хорд — «звук»

А НЕЛЬЗЯ ПОСЛУШАТЬ
АНТИЧНУЮ МУЗЫКУ
СЕЙЧАС?
РАЗВЕ НЕ ОСТАЛОСЬ
НИКАКИХ НОТНЫХ
ЗАПИСЕЙ?

А нельзя послушать античную музыку сейчас? Разве не осталось никаких нотных записей? К сожалению, несмотря на все богатство и разнообразие музыки и музыкальных инструментов античной эпохи, до нас почти ничего не дошло. А то, что дошло, не поддается расшифровке, так как мы не понимаем нотную

грамоту того времени, то есть правильно прочитать и исполнить античное музыкальное наследие мы не в состоянии. От античного периода нам достались лишь духовная музыка и латынь, на которой исполняли церковные песнопения и велась церковная служба. Эти песнопения в англоязычной терминологии называются *plain chants* («простые» хоралы), а в русском языке этот термин отсутствует.

Давайте сейчас обратим наше внимание на некоторые исторические моменты. Например, Античность закончилась не в I век н. э., а несколько позже. Случилось это с падением Древнего Рима в конце V века н. э., когда Рим был завоеван варварами. С приходом варваров были разрушены не только античные традиции увеселения и культурная жизнь, но и сменился язык, на котором говорили люди. Мы обращаем ваше внимание на эти вроде бы очевидные факты для того, чтобы было понятно, каким образом музыкальные традиции Античности перешли в традиции раннего Средневековья, или «Темные века».

РАННИЕ ВЕКА И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

PLAIN CHANTS — «ПРОСТЫЕ» ХОРАЛЫ

Вы, наверное, сейчас представили себе стройно и аскетично поющий мужской хор, одетый в длинные облачения, молитвенно сложенные ладони хористов и их страдальческие лица. Отчасти это похоже на правду: за первые десять веков нашей эры этот весьма строгий и аскетичный вид духовного хорового пения не сильно изменился и порой оставался единственным музыкальным жанром в жизни людей.

Самые древние хоралы, дошедшие до наших дней, датируются примерно III в. н.э. и звучат весьма скупой и скромно для нашего уха. Красивых, с нашей точки зрения, распевов на несколько голосов вы там не услышите. Если поют несколько человек, то их голоса звучат в унисон, набор мелодических нот очень мал, а инструментальное сопровождение отсутствует в принципе. Такой сдержанный тип распева называется **монодией**. Текст молитвы, как правило, разобрать почти невозможно, так как он сильно распет. Мелодика хоралов была весьма однообразной. Никакой нотной грамоты и системы записи нот на тот момент

МОНОДИЯ (В ПЕРЕВОДЕ С ГРЕЧ. — ПЕНИЕ ИЛИ ДЕКЛАМИРОВАНИЕ В ОДИНОЧКУ) — МУЗЫКАЛЬНЫЙ СКЛАД, ПРИЗНАКОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОГОЛОСНОЕ ПЕНИЕ.

ПРОСЛУШАТЬ
ЗВУКОВОЙ
ПРИМЕР

еще не существовало. Возникает логичный вопрос: а как же они до нас дошли? Очень просто: они веками передавались из уст в уста и спустя много веков были записаны нотами. Эти песнопения и манеру распева, пришедшие из античного Рима, по инерции называют григорианскими хоралами (в честь папы Григория I), что является распространенной ошибкой. Называться они так не могут в силу несовпадения хронологии: plain chants относят к III веку, в то вре-

мя как папа Григорий I жил в VI–VII веках н.э. Но ошибочное название все же закрепилось, а к моменту папства Григория I духовные песнопения обрели некоторые модификации. Например, к строгой, не слишком насыщенной мелодии, которую поют в унисон, добавился еще один голос. ▶ На тот момент это была на-

стоящая революция, хоть и не такая масштабная, так как второй голос пел ту же ноту, только на октаву выше, и иногда эту партию исполняли дети.

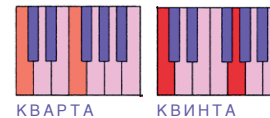
В VIII веке в церковный обиход повсеместно входит орган — клавишно-духовой инструмент, сопровождавший церковную службу. Он попадает в традицию католической церкви из Византии. Шестивие этого инструмента по Европе началось с коронации императора Карла Великого, которая сопровождалась звучанием органа. Вскоре орган стал использоваться на всей территории Центральной Европы. Использование его в церкви обусловлено несколькими моментами. С одной стороны, само звучание инструмента

ПРОСЛУШАТЬ
ЗВУКОВОЙ
ПРИМЕР

настраивало на возвышенный лад, с другой — помогало прихожанам выстаивать службу на латинском языке, который по большей части был непонятен простым людям.

Таким образом, к VIII–IX векам в церкви уже существовали орган, одноголосные песнопения и первые попытки многоголосного пения. Постепенно многие музыканты начинают усложнять многоголосное пение — изменять интервал между голосами. В результате подобных экспериментов помимо октавы между голосами стали звучать еще кварта и квинта, то есть хор пел уже не только в унисон, но появилось полноценное двухголосие. Такой вариант пения назывался органум, потому что напоминал звучание органа. Несмотря на чуть большее разнообразие, движение голосов оставалось параллельным. Существовал и иной вариант пения — движение одного голоса на фоне непрерывно звучащего второго. Пение одной ноты было довольно-таки скучным занятием для певцов, поэтому часто этот голос отдавали органу или колесной лире. (На ней играли, вращая ручку и заставляя маленькое колесико тереться о струны.) ▶

КВАРТА

КВИНТА

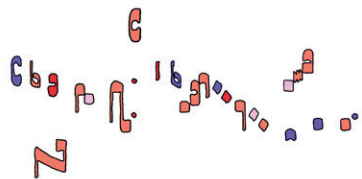
ПРОСЛУШАТЬ
ЗВУКОВОЙ
ПРИМЕР

IX ВЕК. НЕВМЕННАЯ НОТАЦИЯ И ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-МУЗЫКАНТ

Во время церковной службы было принято петь, однако передача певческой традиции сильно затруднялась из-за отсутствия нотной грамоты. Овладение материалом представляло собой длительный многолетний процесс. Это не означает, что человек сначала целенаправленно все заучивал наизусть и только потом вставал в хор. Скорее всего, все эти мотивы он запоминал на слух еще с детства, потому что регулярно посещал церковные богослужения. Потребность в системе записи появилась не потому, что было лень заучивать на слух песнопения, а потому, что их было практически невозможно перенести из города в город, из страны в страну. Процесс передачи музыкального материала усовершенствовался к IX веку,

когда появилась первая нотная грамота. Она называлась «невменной нотацией». На знакомые вам кружочки с палочками и хвостиками это совершенно не похоже, скорее это внешне напоминает самые настоящие закорючки. Изобретение хоть и было революционным, но все же оставалось неудобным. Над текста-

НЕВМЕННАЯ НОТАЦИЯ

ми псалмов рисовали специфические знаки и галочки, которые указывали певцу направление движения голоса — вниз или вверх, но при этом не указывали конкретную ноту. Ни темп, ни ритм не обозначались, так как первая нотная грамота была крайне несовершенна.

Что же касается многоголосия, оно продолжало развиваться, а музыкальный материал постепенно усложнялся. Например, люди стали соединять принцип пения параллельного органума с органумом, который пели в квинту, или с песнопением, в котором один голос стоял на месте. И первым человеком, который догадался соединить эти типы пения, стала гимнограф, поэтесса и композитор **Кассия Константинопольская**. Она была греческой монахиней Константинопольской церкви, основала женский монастырь и ко всему прочему почитается православной церковью как святая и преподобная. ▶ Благодаря ее попытке соединить несколько вариантов Органума гармонии в ее произведениях гораздо разнообразнее и интереснее, чем все, что было до нее.

**КАССИЯ
КОНСТАНТИНО-
ПОЛЬСКАЯ**

ПОСЛУШАТЬ
ПРИМЕР ЕЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ