ЭТО
ВАЖНО
ЗНАТЬ

50 музыкальных произведений, изменивших искусство

УДК 78.03
ББК 85.31
П 99

Руководитель проекта *Лев Лившиц*

Автор-составитель *Герман Токарев*

50 музыкальных произведений, изменивших искусство. —
П 99 М. : Эксмо, 2013. — 216 с. : ил.

ISBN 978-5-699-53213-1

Серия книг «Это важно знать» представляет собой иллюстрированные издания по ключевым областям знаний — 50 фактов, идей, вещей, людей, которые коренным образом повлияли на ход истории. Эти книги дают прекрасную возможность ликвидировать пробелы в знаниях, освежить или оценить уже известные вам факты с новой точки зрения. Все, что вы хотели знать, но боялись спросить! В этой книге — 50 захватывающих рассказов о самых известных музыкальных произведениях, созданных великими композиторами и исполнителями!

В этом сборнике вы найдете статьи, посвященные наиболее значимым и ценным произведениям мировой музыкальной культуры и освещающие разные музыкальные жанры — от классики до рока, от эстрадной музыки до джаза.

УДК 78.03
ББК 85.31

ISBN 978-5-699-53213-1

© Издательское агентство BTR, 2013
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

Содержание

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

Хорошо темперированный клавир
Иоганн Себастьян Бах [1722]....6
Времена года
Антонио Вивальди [1723]....10
Симфония №40
Вольфганг Амадей Моцарт [1788]....14
Лунная соната
Людвиг ван Бетховен [1801]....18
Аве Мария Франц Шуберт [1825]....22
Вальсы Фредерик Шопен [1831]....26
Венгерский танец №5
Иоганнес Брамс [1869]....30
Кармен Жорж Бизе [1874]....34
Кармина Бурана Карл Орф [1936]....38

РОК-МУЗЫКА/РОК-Н-РОЛЛ

Love Me Tender Elvis Presley [1956]....44
Michelle The Beatles [1965]....48
People Are Strange Doors [1967]....52
Smoke on the water
Deep Purple [1971]....56
Knockin' on Heaven's Door
Bob Dylan [1973]....60
Bahemian rhapsody Queen [1975]....64
Europa Santana [1976]....68
Hotel California Eagles [1976]....72
Another Brick in the Wall
Pink Floyd [1979]....76
The Final Countdown Europe [1986]....80
Wind Of Change Scorpions [1990]....84
Crazy Aerosmith [1993]....88
Anybody Seen My Baby
Rolling Stones [1997]....92

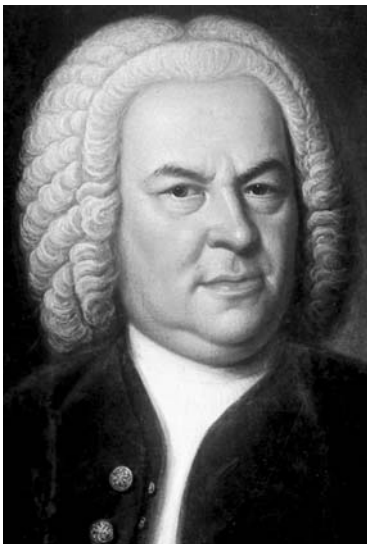
ДЖАЗ/БЛЮЗ

Dream a little dream of me
Ella Fitzgerald [1931]....98
Summertime George Gershwin [1935]....102
Moonlight serenade
Glenn Miller [1935]....106
Autumn leaves Yves Montand [1946]....110
Hit the road Jack Ray Charles [1960]....114
Girl from Ipanema
Stan Getz & Astrud Gilberto [1963]....118
Hello, Dolly! Luis Armstrong [1963]....122
The Pink Panther Henry Mancini [1963]....126
Fly me to the moon
Frank Sinatra [1964]....130
Layla Eric Clapton [1970]....134
Ain't No Sunshine Bill Withers [1971]....138
You Can Leave Your Hat On
Randy Newman [1972]....142
No Woman, No Cry Bob Marley [1974]....146
New York, New York Liza Minnelli [1977]....150
Parisienne Walkways
Garry Moore [1978]....154
Don't Worry, Be Happy
Bobby McFerrin [1988]....158
Road to Hell Chris Rea [1989]....162
The Sky is Crying
Stephen Ray Vaughan [1991]....166

ЭСТРАДА/ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА

Очи черные Фёдор Шаляпин [1843]....172
Tico-tico Orquestra Colbaz [1917]....176
Bessame mucho
Consuelo Velazquez Torres [1941]....180
Подмосковные вечера
Владимир Трошин [1956]....184
Sunny Bobby Hebb [1963]....188
Chameleon Herbie Hancock [1973]....192
Careless whisper
George Michael [1981]....196
Billie Jean Michael Jackson [1982]....200
Stop Sam Brown [1986]....204
Another Day In Paradise
Phil Collins [1989]....208

1. *Хорошо темперированный клавир*



Автор: *Иоганн Себастьян Бах*
Оригинальное название:
Das Wohltemperierte Klavier
Дата создания: *1722–1744 годы*

Иоганн Себастьян Бах – немецкий композитор, органист-виртуоз.

Родился 21 марта 1685 года в Эйзенахе, скончался 28 июля 1750 года в Лейпциге.

В 1695 году, оставшись полным сиротой, Бах переезжает в Ордруф к старшему брату Иоганну Кристофу, у которого живёт и усердно обучается музыке.

К 17 годам Иоганн Себастьян уже в совершенстве играет на скрипке, альте, клавире и органе, поёт в хоре. Вскоре талантливого юношу замечают и приглашают в Веймар служить музыкантом при дворе. Именно это приглашение и положило начало его карьере.

Наследие Баха многолико. Он создавал произведения во всех известных в его время жанрах, кроме оперы: оратории, кантаты, мессы, мотеты, музыку для органа, скрипки и фортепиано. В Веймаре Бах написал серию органных токкат, среди которых наибольшую популярность приобрела токката ре-минор.

Перебравшись в Лейпциг, Бах приступает к работе над самым гениальным своим произведением – «Хорошо темперированный клавир» (ХТК), в котором прелюдии и фуги звучат одинаково хорошо во всех двадцати четырёх тональностях. Именно это сочинение положило начало широкому распространению равномерной темперации в мире. В каком-то смысле вся современная музыка основана на «Хорошо темперированном клавире» Баха.

Бах очень трепетно относился к своему детищу и постоянно вносил какие-то изменения. Ему хотелось показать «стройность» музыки во всём великолепии. В 1744 году, когда (казалось бы) весь ХТК был завершён, Бах неожиданно издаёт «24 новые прелюдии и фуги», ставшие впоследствии вторым томом «Хорошо темперированного клавира». Однако на самом деле не все пьесы этого цикла являлись (как гласит название) новыми. Некоторые были написаны Бахом гораздо

В каком-то смысле вся современная музыка основана на «Хорошо Темперированном Клавире» Баха

Создавая ХТК, Бах стремился раскрыть музыкантам колоссальные преимущества нового музыкального строя. Несмотря на то, что подобные совершенствования темперации велись ещё до Баха, именно ему удалось систематизировать существующую гипотетическую теорию.

раньше. В тех случаях, когда для полноты нового собрания не хватало какого-то звена, то есть пьесы в какой-то определённой тональности, Бах шёл на нехитрый шаг: он брал уже имеющуюся прелюдию и фугу и просто переписывал их в недостающей тональности.

Во времена Баха был широко распространен среднетоновый строй. При такой системе одно и то же произведение, исполняемое в разных тональностях, звучало совершенно по-разному, а модуляции и вовсе создавали впечатление расстроенности инструмента. Создавая ХТК, Бах стремился раскрыть музыкантам колоссальные преимущества нового музыкального строя. Несмотря на то, что подобные совершенствования темперации велись ещё до Баха (основоположником их явился немецкий теоретик музыки Андреас Веркмейстер), однако именно Бах сумел систематизировать гипотетическую теорию Веркмейстера и преобразовать её в великое искусство. Позже другие композиторы, вдохновлённые примером Баха, создавали свои сборники из 24 прелюдий и фуг. Например, в середине XX века цикл подобных произведений создал Дмитрий Шостакович.

«Хорошо темперированный клавир» на сегодняшний день считается энциклопедией баховских музыкальных образов. Известный российский пианист и теоретик музыки Яков Мильштейн в книге «Хорошо темперированный клавир»

И. С. Баха и особенности его исполнения» пишет: «…никогда ещё музыкальное сочинение со строгой дидактической установкой не имело столь огромной эстетической значимости. Никогда оно не заключало в себе такого количества художественных откровений, никогда не было основано на столь возвышенном поэтическом настроении».

Святослав Рихтер, легендарный советский пианист. Исполнил ХТК тысячи раз. Он известен своим особым стилем и манерой исполнения Баха

2. *Времена года*

Автор: *Антонио Вивальди*
Оригинальное название: *Le quattro stagioni*
Дата создания: *1723 год*

Антонио Лучо Вивальди – итальянский композитор, скрипач, дирижёр, священник. Родился 4 марта 1678 года в Венеции. Умер в возрасте 63 лет 28 июля 1741 года в Вене.

В 1705 году венецианское издательство Джузеппе Сала публикует 12 сонат Вивальди. Вторая публикация состоялась в 1709 году.

В 1713 году Вивальди пишет свою первую оперу – «Оттон на вилле».

За непривычный для венецианцев цвет волос его прозвали «prete rosso» («рыжим священником»). Антонио Вивальди – один из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века. Наиболее известная его работа – цикл из четырёх концертов «Времена года».

1722 | 1723 | 1788 | 1801 | 1825

Стоит отметить, что тема времён года всегда была популярна в искусстве. История музыки знает четыре знаменитые интерпретации темы времён года. Это цикл концертов Вивальди (1723), оратория Гайдна (1801), цикл фортепианных пьес Чайковского (1876), балет А. Глазунова (1899). Но только во «Временах года» Антонио Вивальди гармонично уживаются сразу два искусства – музыка и поэзия. Кстати, к каждой из четырёх концертов Вивальди написал сонет.

Итак, четыре времени года – La Primavera («Весна»), L'estate («Лето»), L'autunno («Осень») и L'inverno («Зима»). Каждый из четырёх концертов цикла – трёхчастный. Отсюда – не исключена параллель с 12 месяцами года. Но некоторые историки проводят иные смысловые параллели. Например, жизнь человека от рождения до смерти: детство – отрочество – зрелость – старость.

По мнению музыкальных критиков, в концертах «Времена года» много жанровости, яр-

Каждый из четырёх концертов цикла – трехчастный. Отсюда – не исключена параллель с 12 месяцами года. Но некоторые историки проводят иные смысловые параллели. Например, жизнь человека от рождения до смерти: детство – отрочество – зрелость – старость

Владимир Спиваков, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, художественный руководитель Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Национального филармонического оркестра России

ких звукоизобразительных деталей. Помимо раскатов здесь присутствуют «порывы ветра, лай собак, жужжание мух, рёв раненого зверя и даже изображение подвыпивших поселян с их нетвердой походкой». Кроме того, во всем произведении наличествуют поясняющие ремарки автора. Так, например, в первой части «Зимы», где композитор достигает вершин художественной изобразительности, пояснения касаются

отображения того, как стучат от холода зубы или как люди притоптывают ногами, чтобы согреться. А в партитуре «Весны» Вивальди поставил следующую ремарку: Canto de gl' Ucelli – музыка в высоком регистре изображает «пение птиц».

В XX веке нашелся российский поэт, которому при переводе программных стихов Вивальди удалось сохранить форму сонетов без ущерба смыслу. В 1985 году виртуоз Владимир Спиваков обратился к Давиду Самойлову с просьбой перевести сонеты «Времён года». Самойлов с задачей справился: тексты сонетов на русском прилагались к филармонической программе, в рамках которой оркестр Спивакова исполнял «Времена года».

По мнению музыкальных критиков, в концертах «Времена года» много жанровости, ярких звукоизобразительных деталей. Помимо раскатов здесь присутствуют «порывы ветра, лай собак, жужжание мух, рев раненого зверя и даже изображение подвыпивших поселян с их нетвердой походкой».

Любопытно, но в итальянских изданиях Le quattro stagioni не значится имя поэта. То, что стихи написал сам композитор, остаётся не более чем предположением. Версией, которая, впрочем, не лишена оснований. Версией прекрасной, как сама музыка.

3. *Симфония № 40*

Автор: *Вольфганг Амадей Моцарт*
Оригинальное название:
Symphony No. 40 in G minor, K. 550
Дата создания: *25 июля 1788 года*

Вольфганг Амадей Моцарт – австрийский композитор, капельмейстер, скрипач-виртуоз, клавесинист, органист.

Родился 27 января 1756 года в Зальцбурге. Умер 5 декабря 1791 года в Вене.

В 1765 году, когда мальчику было всего 9 лет, публикуются и исполняются его первые симфонии.

В 1781 году Амадей переезжает в Вену.

В 1786–1787 годах Моцарт создаёт две великие оперы: «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан».

Моцарт был похоронен в общей могиле. Ведь, несмотря на сотни созданных им шедевров, семья бедствовала. В день похорон разразилась непогода. Дороги к кладбищу размыло, и

никто из друзей не захотел сопровождать тело до могилы.

Великой загадкой веков и в очень популярным биографическим заблуждением является легенда о причастности Сальери к смерти Моцарта. Мно-гие биографы и исследователи жизни композитора считают, что друг Моцарта Сальери был крайне эгоистичным и имел все основания считать себя первым. Это видно даже по его титулу: Первый Капельмейстер империи... И тогда становится понятно, почему этот самовлюблённый музыкант, итальянец по крови, не признавал первенства австрийца Моцарта. Надо сказать, что в те времена композиторство считалось чисто итальянской профессией. Сейчас нам может казаться, что Сальери вполне мог отравить Моцарта на почве зависти. Однако предположить такое в то время мог только безумец! Недаром сын Моцарта после смерти отца стал учеником Сальери.

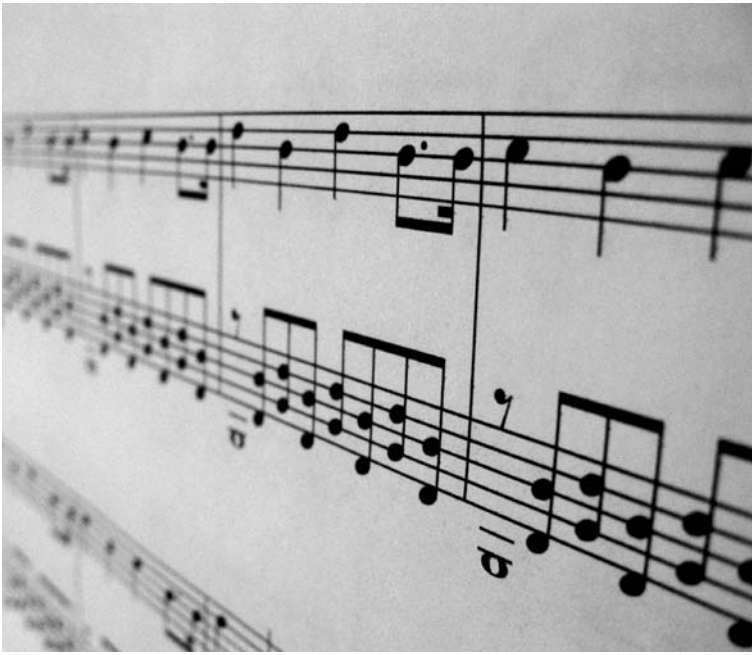
Амадей был неисправимым плутом и повесой, великим транжирой и балагуром, но ещё более великим композитором. Помимо опер и

Амадей был неисправимым плутом и повесой, великим транжирой и балагуром, но ещё более великим композитором. Помимо опер и концертов Моцарт написал 49 симфоний

Симфония № 40 при жизни композитора так и не была исполнена на публике. Она была окончена только 25 июля 1788 года, и почему-то сразу же отправилась в ящик письменного стола. В 1791 году, незадолго до своей кончины, Моцарт неожиданно вернулся к своему главному произведению, отредактировал его, добавил в партитуру кларнеты. А спустя несколько месяцев умер от лихорадки.

концертов Моцарт написал 49 симфоний. Из них наиболее известной является симфония № 40. По популярности с ней могут соперничать разве что «Маленькая ночная серенада» и увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Трудно определить причину столь небывалой популярности. Возможно, всему виной несвойственная Моцарту тональность соль минор. Обычно композитор предпочитал бодрые и радостные мажорные тональности. Произведение состоит из 4 частей, и каждая его часть неповторима. Первая часть сразу погружает слушателя в тему главной партии, выделенную особой активностью и создающую атмосферу волнения. Вторая часть симфонии написана в классической сонатной форме, она словно обволакивает умиротворенной лиричностью. Третья часть построена в жанре менуэта, с характерной для него страстностью танцевальных элементов. Последняя, 4-я часть как бы смыкается с первой и создает впечатление целостности художественного рисунка симфонии.

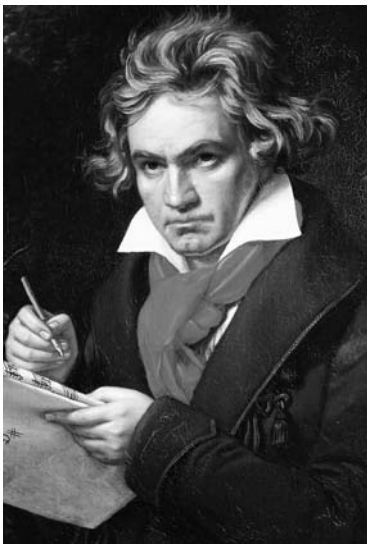
Удивительный факт: симфония № 40 при жизни композитора так и не была исполнена на публике. Она была окончена 25 июля 1788 года и почему-то сразу же отправилась в ящик письменного стола. В 1791 году, незадолго до своей кончины, Моцарт неожиданно возвращается к сороковой симфонии,



Фрагмент нот из «Сороковой симфонии» Моцарта

редактирует её, добавляя в партитуру кларнеты. А спустя несколько месяцев умирает от лихорадки. В ту декабрьскую ночь он работал над Реквиемом, который так и не успел закончить. Моцарт остановился на самой трагической его части, которая по странному совпадению называлась «Lacrimosa» – «Слёзная».

4. *Лунная соната*



Автор: *Людвиг ван Бетховен*
Оригинальное название:
Соната для фортепиано № 14 до-диез минор, оп. 27, № 2
Дата создания: *1801 год*

Людвиг ван Бетховен – немецкий композитор, дирижёр, пианист.

Родился 17 декабря 1770 года в немецком городе Бонн. Умер 26 марта 1827 года, в возрасте 56 лет, в Вене.

В 1804 году Бетховен пишет Третью («Героическую») симфонию и посвящает её Наполеону I, но когда тот провозглашает себя императором, снимает посвящение.

В 1814 году Бетховен достигает вершины славы, но с каждым днём его жизнь омрачается прогрессирующей глухотой, впервые давшей о себе знать в 1797 году.

Любопытно, что название «Лунная» не принадлежит Бетховену. Прилагательное закрепилось за произведением с

легкой руки Генриха Фридриха Людвига Рельштаба: поэт, либреттист и музыкальный критик окрестил так произведение в 1832 году, уже после смерти автора. Генрих сравнил это произведение с «лунным светом над Фирвальдштетским озером».

Сам же Бетховен, склонный давать произведениям тяжеловесные определения на итальянском, назвал сонату Quasi una fantasia («В духе фантазии»), так как в ней нарушена традиционная (для того времени) последовательность частей «быстро-медленно-быстро». Вместо этого соната имеет линейную траекторию развития – от медленной первой части к бурному финалу.

На сегодняшний день существует несколько версий об истории создания гениального произведения. Первая: Бетховена вдохновила любовь к своей ученице, 17-летней графине Джульетте Гвиччарди. Однако в 1803 году, через два года после создания «Лунной сонаты», Джульетта разбивает Бетховену сердце, предпочтя ему графа Венцеля Роберта фон

Название «Лунная» не принадлежит Бетховену. Определение сонаты закрепилось за произведением с легкой руки Генриха Фридриха Людвига Рельштаба. Он сравнил это произведение с «лунным светом над Фирвальдштетским озером»

Практически любой пианист имеет в своем репертуаре «Лунную сонату» Бетховена

Галленберга – пожилого сочинителя балетной музыки.

Вторая версия: однажды во время прогулки молодой Бетховен услышал звуки музыки, доносившиеся из дома сапожника, – кто-то разучивал одно из его произведений. В какой-то момент игра прекратилась, и голос девушки досадливо произнес: «Хотела бы я знать, как это правильно играть!» Бетховен вошел в дом и увидел за фортепьяно слепую пианистку. Он подсел и предложил помощь. Впечатления от урока и атмосфера вечера якобы вдохновили композитора сочинить «Лунную сонату».

Третья версия: в 1801 году Бетховен уже страдал от серьез-

ного недуга. «Вот уже два года я почти избегаю любого общества, так как не могу сказать людям: «Я глухой!» – писал композитор друзьям. Некоторые исследователи и любители творчества Бетховена, что композитор мог посвятить знаменитое произведение любимой девушке, ибо «Лунная» – это соната о смерти.

Возможно, именно третья версия является наиболее достоверной. У сонаты три части. Но самой знаменитой является Первая – Adagio sostenuto. Бетховен воспроизводит запавшие ему в память моцартовские мотивы реквиема. У нескончаемых звуковых переливов «Лунной сонаты» нет ни начала, ни конца. Маэстро с удивительной точностью воспроизвел то нестерпимое чувство тоски, которое навевает бесконечный поток звукорядов в опустевшем доме за стеной. Своим бесконечным повторением эти звуки способны отобрать у человека всё живое.

Евгений Божанов играет Бетховена

Третья версия сонаты вышла в 1801 году, когда Бетховен уже страдал от серьезного недуга – глухоты. Маэстро с удивительной точностью воспроизвел то нестерпимое чувство тоски, которую навевает звучание гамм и симфоний.

5. *Аве Мария*

Франц Шуберт – австрийский композитор.

Родился 31 января 1797 года в Лихтентале близ Вены. Умер 19 ноября 1828 года в Вене.

С 1808 по 1812 год, благодаря великолепному голосу, Шуберт становится певчим Венской придворной капеллы.

В период с 1814 по 1818 год композитор создает более 250 песен, среди которых шедевр мировой вокальной лирики «Лесной царь» на стихи Гёте.

До 1816 года наставником и учителем Шуберта является сам Антонио Сальери.

Автор: *Франц Шуберт*
Оригинальное название: *Ellens dritter Gesang D839, Op. 52 no. 6*
Дата создания: *1825 год*

Однако музыку Сальери – Первого Капельмейстера Империи – Шуберт слушал неохотно, предпочитая преимущественно Глюка, Моцарта и Бетховена. Последнего он