

100

**классических
композиций,
которые должен
знать каждый**

тим бувери

*абсо
люти
ный
слух*

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 2024

УДК 78.03
ББК 85.313(0)
Б90

PERFECT PITCH: 100 PIECES OF CLASSICAL MUSIC
TO BRING JOY, TEARS, SOLACE, EMPATHY, INSPIRATION
(& EVERYTHING IN BETWEEN)

Tim Bouverie

Copyright © Tim Bouverie 2021

Перевод с английского *М. Ляпуновой*

Бувери, Тим.

Б90 Абсолютный слух : 100 классических композиций, которые должен знать каждый / Тим Бувери ; [перевод с английского М. Ляпуновой]. — Москва : Эксмо, 2024. — 240 с.

ISBN 978-5-04-161781-3

Классическая музыка способна дарить человеку всю гамму эмоций, которую только можно испытать, а также может стать идеальным фоном практически для любого события в жизни. Внутри этой книги собраны сто потрясающих классических мелодий Баха, Бетховена, Шопена, Моцарта и других. Истории создания шедевров и рекомендации по лучшим записям этих мелодий обеспечат плавное и в то же время полноценное погружение в мир классики.

УДК 78.03
ББК 85.313(0)

ISBN 978-5-04-161781-3

© М. Ляпунова, перевод на русский язык, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

«Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему существующему».

Платон

«Без музыки жизнь была бы ошибкой».

Фридрих Ницше

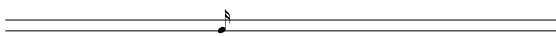
Содержание

<i>Предисловие</i>	13
<i>Генри Перселл. «Дидона и Эней» (ок. 1683–1689)</i>	15
<i>Арканджело Корелли. Кончерто гроссо соль минор, ор. 6 № 8, «Рождественский концерт» (ок. 1685–1690)</i>	17
<i>Антонио Вивальди. Gloria ре минор, RV 589 (ок. 1715)</i>	19
<i>Георг Фридрих Гендель. Salve Regina, HWV 241 (1707)</i>	21
<i>Иоганн Себастьян Бах. Бранденбургский концерт № 4 соль мажор, BWV 1049 (ок. 1711–1720)</i>	23
<i>Томазо Альбиниони. Концерт для гобоя с оркестром № 5 ре минор, ор. 9 № 2 (1722)</i>	25
<i>Георг Фридрих Гендель. «Юлий Цезарь в Египте» (1723–1724)</i>	27
<i>Иоганн Себастьян Бах. Партита для клавира № 1 си-бемоль мажор (1726)</i>	29
<i>Иоганн Себастьян Бах. Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор, «Святая Анна», BWV 552 (1739)</i>	31
<i>Георг Фридрих Гендель. «Мессия» (1741)</i>	33
<i>Иоганн Себастьян Бах. Месса си минор (1722–1749)</i>	35

<i>Георг Фридрих Гендель. Музыка для королевского фейерверка (1749)</i>	37
<i>Карл Филипп Эммануил Бах. «Магнификат» (1749)</i>	39
<i>Йозеф Гайдн. Концерт для виолончели с оркестром № 1 до мажор (1761–1765)</i>	41
<i>Кристоф Виллибальд Глюк. «Орфей и Эвридика» (1762–1774)</i>	43
<i>Йозеф Гайдн. Симфония № 48 до мажор, «Мария Тереза» (1768–1769)</i>	45
<i>Вольфганг Амадей Моцарт. Соната для фортепиано № 8 ля минор (1778)</i>	47
<i>Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония № 36, «Линцская» (1783)</i>	49
<i>Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром № 20 ре минор (1785)</i>	51
<i>Вольфганг Амадей Моцарт. «Дон Жуан» (1787)</i>	53
<i>Вольфганг Амадей Моцарт. Квintет для кларнета и струнных (1789)</i>	55
<i>Вольфганг Амадей Моцарт. «Волшебная флейта» (1791)</i>	57
<i>Йозеф Гайдн. «Сотворение мира» (1797–1798)</i>	60
<i>Йозеф Гайдн. Missa in Angustiis, или «Нельсон-Месса» (1798)</i>	63
<i>Людвиг ван Бетховен. Соната для скрипки № 9 ля мажор, «Крейцера» (1803)</i>	65
<i>Людвиг ван Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром № 5 ми-бемоль мажор, «Император» (1809–1811)</i>	67
<i>Людвиг ван Бетховен. Симфония № 7 ля мажор (1811–1812)</i>	69

<i>Джоаккино Россини. «Севильский цирюльник»</i> (1816)	71
<i>Людвиг ван Бетховен. Соната для фортепиано № 32</i> ор. 111 до мажор (1822)	73
<i>Франц Шуберт. «Ночь и грезы»</i> D. 827 (1822)	75
<i>Франц Шуберт. Фантазия до мажор, «Скиталец»</i> (1822)	76
<i>Людвиг ван Бетховен. Симфония № 9 ре минор</i> (1822–1824)	78
<i>Франц Шуберт. Струнный квартет № 13 ля минор,</i> «Розамунда» (1824)	83
<i>Людвиг ван Бетховен. Струнный квартет № 15 ля минор</i> (1825)	85
<i>Феликс Мендельсон. Увертюра «Сон в летнюю ночь»</i> (1826)	87
<i>Франц Шуберт. Фантазия фа минор</i> (1828)	90
<i>Гектор Берлиоз. «Фантастическая симфония»</i> (1830)	92
<i>Винченцо Беллини. «Норма»</i> (1831)	95
<i>Гаэтано Доницетти. «Любовный напиток»</i> (1832)	98
<i>Роберт Шуман. Фантазия до мажор</i> (1836)	100
<i>Фридерик Шопен. Скерцо № 2 си-бемоль минор</i> (1837)	102
<i>Феликс Мендельсон. Фортепианное трио № 1 ре минор</i> (1839)	104
<i>Луиза Фарранк. Квintет для фортепиано и струнных № 1</i> ля минор (1839)	106
<i>Фридерик Шопен. Ноктюрн № 13 до минор,</i> ор. 48, № 1 (1841)	109
<i>Фридерик Шопен. Полонез ля-бемоль мажор,</i> «Героический», ор. 53 (1842)	111

<i>Роберт Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром ля минор (1841–1845)</i>	113
<i>Рихард Вагнер. «Тангейзер» (1843–1845 и 1861)</i>	115
<i>Джузеппе Верди. «Риголетто» (1850–1851)</i>	117
<i>Роберт Шуман. Концерт для виолончели с оркестром ля минор (1850)</i>	120
<i>Ференц Лист. Соната для фортепиано си минор (1853)</i>	122
<i>Рихард Вагнер. «Кольцо Нибелунгов» (1853–1874)</i>	124
<i>Ференц Лист. «Фауст-симфония» (1854–1857)</i>	128
<i>Рихард Вагнер. «Тристан и Изольда» (1857–1859)</i>	130
<i>Камиль Сен-Санс. «Интродукция и рондо каприччиозо» (1863)</i>	133
<i>Джоаккино Россини. «Маленькая торжественная месса» (1863–1864)</i>	135
<i>Шарль Гуно. «Ромео и Джульетта» (1865–1867)</i>	137
<i>Джузеппе Верди. «Дон Карлос» (1867–1886)</i>	139
<i>Иоганн Штраус (сын). «Сказки Венского леса» (1868)</i>	141
<i>Рихард Вагнер. «Зигфрид-идиллия» (1870)</i>	143
<i>Модест Мусоргский. «Картинки с выставки» (1874)</i>	145
<i>Джузеппе Верди. «Реквием» (1874)</i>	147
<i>Жорж Бизе. «Кармен» (1875)</i>	149
<i>Антонин Дворжак. «Славянские танцы» (1878 и 1886)</i>	152
<i>Иоганнес Брамс. Концерт для скрипки с оркестром ре мажор (1878)</i>	154
<i>Петр Ильич Чайковский. «Евгений Онегин» (1879)</i>	156
<i>Эдвард Григ. Соната для виолончели ля минор (1882–1883)</i>	158

<i>Иоганнес Брамс. Симфония № 4 ля минор (1884–1885)</i>	160
<i>Джузеппе Верди. «Отелло» (1884–1885)</i>	162
<i>Антонин Дворжак. Симфония № 7 ре минор (1884–1885)</i>	164
<i>Антон Брукнер. Симфония № 7 ми мажор (1883–1885)</i>	166
<i>Иоганнес Брамс. Соната для виолончели № 2 фа мажор (1886)</i>	168
<i>Камиль Сен-Санс. Симфония № 3 до минор (1886)</i>	170
<i>Петр Ильич Чайковский. «Спящая красавица» (1888–1889)</i>	172
<i>Антон Брукнер. Симфония № 8 до минор (1884–1887)</i>	174
<i>Петр Ильич Чайковский. «Воспоминания о Флоренции» (1887–1892)</i>	176
<i>Пьетро Масканьи. «Сельская честь» (1889)</i>	178
<i>Петр Ильич Чайковский. Симфония № 6 си минор, «Патетическая» (1893)</i>	180
<i>Джакомо Пуччини. «Богема» (1893–1895)</i>	183
<i>Густав Малер. Симфония № 2 до минор (1895)</i>	185
<i>Густав Малер. Симфония № 3 ре минор (1896)</i>	188
<i>Эдвард Элгар. «Энигма-вариации» (1898–1899)</i>	190
<i>Жюль Массне. «Манон» (1872–1919 и 1973)</i>	192
<i>Джакомо Пуччини. «Тоска» (1895–1900)</i>	194
<i>Сергей Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор (1900–1901)</i>	196
<i>Ян Сибелиус. Симфония № 2 ре мажор (1901–1902)</i>	198
<i>Эдвард Элгар. «На юге» (1903–1904)</i>	201
<i>Франц Легар. «Веселая вдова» (1905)</i>	203
<i>Сергей Рахманинов. Симфония № 2 ми минор (1906–1907)</i>	206

<i>Густав Малер. Симфония № 9 ре мажор (1908–1909)</i>	208
<i>Эдвард Элгар. Концерт для скрипки с оркестром си минор (1909–1910)</i>	210
<i>Игорь Стравинский. «Жар-птица» (1910)</i>	212
<i>Рихард Штраус. «Кавалер розы» (1909–1910)</i>	214
<i>Рихард Штраус. «Альпийская симфония» (1900–1915)</i>	216
<i>Ян Сибелиус. Симфония № 7 (1924)</i>	219
<i>Джордж Гершвин. Концерт для фортепиано с оркестром фа мажор (1925)</i>	221
<i>Уильям Уолтон. Концерт для альта с оркестром (1928–1929)</i>	224
<i>Дмитрий Шостакович. Симфония № 5 ре минор (1937)</i>	227
<i>Эрих Вольфганг Корнгольд. «Приключения Робин Гуда» (1938)</i>	229
<i>Сергей Прокофьев. «Ромео и Джульетта» (1935–1940)</i>	232
<i>Рихард Штраус. «Четыре последние песни» (1948)</i>	235
<i>Глоссарий</i>	238

Предисловие

Эта книга была написана по воле случая во время локдауна. У меня не было доступа к архивам, необходимым мне для работы над текстом о дипломатии стран-союзников, который я должен был (и все еще должен) написать. Мне хотелось принести немного радости в мир, все сильнее заражавшийся пессимизмом, поэтому я решил каждый день посылать некоторым друзьям ссылки на мои любимые классические произведения. Я писал к ним по несколько строчек, обозначая контекст и делюсь размышлениями. Постепенно эти «эссе» становились все более объемными, а мои комментарии — подробными. Что еще удивительнее, разросся и список адресатов: друзья начали просить включить в него братьев, сестер, родителей, партнеров, друзей и коллег. Похоже, я смог их чем-то зацепить, не только удовлетворив общее любопытство, но и *проложив путь* к классической музыке. Так у меня возникла идея написать небольшую книгу, где было бы минимум сложных терминов и лаконичная информация о ста классических шедеврах.

Я не музыкант и не музыковед. Я даже не историк музыки. Мой предмет исследования, если обозначать конкретно, — это политика и международные отношения в период между двумя мировыми войнами. Тем не менее я полюбил классическую музыку, когда мне не было еще и пяти лет; детская увлеченность

опусами Генделя привела к восхищению Бахом, Бетховеном и особенно Моцартом. Затем к списку добавились Шуберт, Шопен, Шуман и Чайковский, а к моменту поступления в университет я попеременно слушал неделями Верди и Вагнера. Не все музыкальные работы меня восхищали. Хотя мой личный список любимых пьес постепенно стал включать в себя сочинения от начала восемнадцатого века до середины двадцатого, к некоторым композиторам я остался равнодушен. Читателя, может быть, удивит, что я не включил в подборку довольно популярные композиции, но, как мне кажется, есть что-то в теории, которая гласит, что любовь к одним произведениям почти наверняка означает, что другие тебе не понравятся вовсе; ценить все означает не ценить ничего. Поэтому здесь представлен не список «величайших» или «самых важных» творений классической музыки (если такой вообще можно составить) и не мой личный «топ-100», а просто подборка, которую люблю я и которую, возможно, полюбят другие. Классическая музыка (я уверен) никого не оставит равнодушным, она может тронуть каждого, но слишком часто людей пугает размах и предполагаемая сложность. С чего начать? Что слушать? Что это все значит? Вот моя попытка ответить на подобные вопросы, обратившись к чувствам и эмоциям.

Тим Бувери, июнь 2021-го.

~ Генри Перселл ~

«Дидона и Эней»

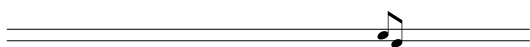

ок. 1683–1689

«Дидона и Эней» — величайшая опера, написанная на английском языке. Это единственное законченное произведение Генри Перселла. Ее первое исполнение датируется 1689 г. (годом ранее в Англии произошла «Славная революция»), хотя некоторые исследователи полагают, что партитура была написана несколько раньше. Либретто сочинил Наум Тейт (не самый популярный ирландский поэт, который в большей степени известен тем, что переделал концовку «Короля Лира» в счастливую), опираясь на четвертую книгу «Энеиды» Вергилия. Дидона, царица Карфагена, пылает любовной страстью к троянскому герою Энею. Тот разделяет ее чувства, но боги (или «ведьмы», появляющиеся вместо них в версии Тейта) постановили, что он должен оставить возлюбленную и исполнить свое предназначение, положив начало римскому народу.

Несмотря на то что это одна из первых английских опер, «Дидона и Эней» демонстрирует гениальность Перселла, воплотившего в музыке эмоции персонажей. Веселые хоры и народные танцы вносят в музыку разнообразие, но преобладает в ней страдание, предчувствие неизбежной трагедии, и именно это невероятно цепляет.

«Дидона и Эней»

15