

Spis treści

O autorach	15
Podziękowania od autorów	17
Wstęp	19
O książce	19
Naiwne założenia	20
Ikony użyte w książce	20
Oprócz książki	21
Co dalej	21
 Część I: Zaczynamy przygodę z muzyką klasyczną ...	23
Rozdział 1: Otwieramy muzyczną ostrygę	25
Czym naprawdę jest muzyka klasyczna?	25
Jak poznać, czy w ogóle to lubisz?	26
Siedem nawyków twórczych kompozytorów	26
Muzyka płynąca z serca	26
Struktura, którą można poczuć	27
Kreatywność i oryginalność	27
Wyraz ludzkich emocji	27
Utrzymywanie uwagi słuchacza	28
Muzyka łatwa do zapamiętania	28
Muzyka, która porusza Cię do głębi	29
 Rozdział 2: Cała historia muzyki na 80 stronach	31
Zrozumienie, skąd się wzięła muzyka klasyczna	31
Śpiewanie przez cały dzień: średniowiecze	32
Chorał gregoriański	32
Mnich imieniem Guido	33
Ofiara spełniona	33
Nowe narodziny: renesans	33
Powstanie madrygału	34
Narodziny opery	35

Czas wzruszeń: era baroku	35
Szaleńcze nuty	36
Królowie, księża i inni bogacze	36
Antonio Vivaldi	37
Georg Friedrich Händel	38
Jan Sebastian Bach	40
Zacieśnianie gorsetu: klasycyzm	43
Joseph Haydn	43
Wolfgang Amadeusz Mozart	45
Ludwig van Beethoven: człowiek, który zmienił wszystko	49
Schubert i jego <i>Lieder</i>	53
Felix Mendelssohn	55
Zakochać się: beznadziejni romantycy	57
Carl Maria von Weber	57
Hector Berlioz	58
Fryderyk Chopin	61
Robert Schumann	63
Johannes Brahms	65
Supergwiazdy: Paganini i Liszt	67
Liszt idzie w ślady Paganiniego	68
Richard Wagner	69
Strauss i Mahler	70
Cześć dla flagi: nuty narodowe w muzyce klasycznej	73
Bedřich Smetana	74
Antonín Dvořák	75
Zaproszenie do Ameryki	76
Edvard Grieg	77
Jean Sibelius	78
Carl Nielsen	79
Glinka i Potężna Gromadka	80
Piotr Czajkowski	82
Sergiusz Rachmaninow	84
Muzyka poważna w XX w. i później	85
Debussy i Ravel	86
Igor Strawiński	88
Sergiusz Prokofiew	90
Dymitr Szostakowicz	91
Druga Szkoła Wiedeńska	93
Amerykanie	94

Rozdział 3: Jak rozpoznać sonatę? 99

Symfonie	99
Pierwsza część: dziarska i żywa	100
Druga część: powolna i liryczna	101
Trzecia część: taneczna	101
Rozhukany finał	101

Sonaty i sonatiny	102
Koncerty	103
Struktura koncertu	103
Kadencja	104
Tańce i suity	105
Serenady i divertimenta	106
Tematy i wariacje	107
Fantazje i rapsodie	108
Poematy symfoniczne	109
<i>Lieder</i> , czyli pieśni	109
Lider w pisaniu <i>Lieder</i>	110
Formy pieśni	110
Oratoria i inne utwory dla chóru	111
Opery, operetki i arie	111
Uwertury i preludia	112
Balet i baleriny	112
Kwartety smyczkowe i inne zespoły instrumentów	114
Po co w ogóle komu forma?	115

Część II: Słuchaj! 117

Rozdział 4: Prosty koncertowy przewodnik przetrwania autorstwa Dave'a i Scotta 119

Przygotować się czy nie?	119
Kiedy przybyć na koncert?	120
Czy na <i>Święto wiosny</i> mam iść w przepasce na biodra?	120
Poradnik smakosza — co zjeść przed koncertem?	121
Gdzie usiąść i jak zdobyć najlepsze bilety?	122
Klaskać czy nie klaskać? — oto jest pytanie	123
Dlaczego nikt nie klaszcze?	124
Więcej o zwariowanym zwyczaju nieklaskania	124
Kogo zabrać ze sobą i z kim zostawić psa?	125
Na jaki koncert pójść na randkę, a na jaki lepiej nie?	126
Rzut oka na program	127
Typowy format koncertowy	127
I wreszcie muzyka	129
Inny rodzaj programu	130
Rola koncertmistrza	132
Strojenie	132
Obracanie, kręcenie, pchanie i ciągnięcie	132
Wchodzi dyrygent	133
Zrozumienie interpretacji	134
Podział czasu	135
Opis stanowiska	136

Rozdział 5: Dla przyjemności słuchania 139

1. Händel: <i>Muzyka na wodzie, Suita nr 2</i>	139
2. Bach: <i>Das Wohltemperierte Klavier, tom II, Preludium i Fuga C-dur</i>	140
3. Mozart: <i>Koncert fortepianowy Es-dur nr 22, część III</i>	142
4. Beethoven: <i>V Symfonia, część I</i>	145
Ekspozycja	146
Przetworzenie	147
Repriza	147
Coda	148
5. Brahms: <i>IV Symfonia, część III</i>	148
6. Dvořák: <i>Serenada na smyczki, część IV</i>	150
7. Czajkowski: <i>VI Symfonia, część IV</i>	151
8. Debussy: <i>La Mer, Dialogue du Vent et de la Mer</i>	153
9. Strawiński: <i>Święto wiosny — Introdukcja, Wiosenne wróżby i Zabawa w porywanie</i>	155
Introdukcja	156
Wiosenne wróżby i tańce młodzieńców	156
Zabawa w porywanie	157

Przerwa: Wyprawa za kulisy 159

Życie w orkiestrowym bajorku	159
<i>What I Did for Love</i>	160
Przesłuchanie	160
Historia niemal prawdziwa	161
Ustawione przesłuchania	162
Lista utworów	162
Recepta	163
Chwytywanie szansy	163
Nieoczekiwane spotkanie	163
Powrót	164
Na scenie	165
Za zasłoną	165
Oczekiwanie	166
I po wszystkim	167
Życie muzyka orkiestrowego, czyli co też dzieje się w pokoju ćwiczeń?	168
Sprzedaż produktu	169
Drobnym drukiem	171
Trudna i niebezpieczna relacja między orkiestrą a jej dyrygentem	172
Jak ugotować dyrygenta?	172
Dlaczego mimo wszystko warto zostać zawodowym muzykiem?	173

Część III: Podręczny przewodnik po orkiestrze 175

Rozdział 6: Klawisze i spółka 177

Fortepian	177
Spojrzenie w głąb fortepianu	177
Nazywanie nut	178
Znalezienie oktawy	178
Granie na czarnych klawiszach	179
Spojrzenie do środka fortepianu	179
Przyciskanie pedałów	181
Słuchanie fortepianu	181
Klawesyn	182
Barokowy złoty medal	182
Słuchanie klawesynu	184
Organy	184
Przełączanie rejestrów	185
Słuchanie organów	185
Synteзатор	186

Rozdział 7: Smyczki i struny 187

Skrzypce	188
Pociągnięcia smyczkiem	188
Strojenie	189
Granie na skrzypcach	189
Wibrująca struna	190
Niežnośna lekkość smyczków	191
Szarpanie strun	191
Słuchanie skrzypiec	192
Inne instrumenty strunowe	193
Altówka	193
Wiolonczela	194
Kontrabas	196
Harfa	197
Gitara	199

Rozdział 8: Instrumenty dęte drewniane 203

Flet poprzeczny	204
Jak wyczarować muzykę z powietrza	204
Słuchanie fletu	205
Flet piccolo	206
Obój	206
Gra na oboju	208
Słuchanie oboju	208
Różek angielski	209
Klarnet	209
Instrument transponujący	210
Słuchanie klarnetu	211
Saksofon	212
Fagot	213

Rozdział 9: Instrumenty dęte blaszane	215
Jak wydobyć dźwięk z instrumentów dętych blaszanych	216
Waltornia (róg)	217
Polowanie na nuty: naturalny róg	217
Dodanie wentyli: współczesny, zdradliwy róg	217
Słuchanie rogu	218
Trąbka	219
Całowanie z języczkiem	220
Tłumiki	220
Słuchanie trąbki	220
Puzon	221
To się musi dać wyciągnąć	222
Słuchanie puzonu	223
Tuba	223
Rozgadane tuby	224
Słuchanie tuby	224
Co wkurza muzyków grających na instrumentach dętych blaszanych	224
Rozdział 10: Największe hity na perkusję	227
Kotły	228
Tremolo, proszę	229
Słuchanie kotłów	229
Wielki bęben	230
Talerze	230
Werbel	231
Ksylofon	231
Inne podobne instrumenty	232
Jeszcze więcej instrumentów, w które warto uderzać	233
Trójkąt	233
Tamburyn	234
Tam-tam i gong	235
Kastaniety	235
Bat (wł. <i>frusta</i>)	236
Cowbell (krowi dzwonek)	236
Kołatka	236

Część IV: Spojrzenie w głąb umysłu kompozytora 237

Rozdział 11: Czas na straszliwie trudną teorię muzyki	239
Czuję rytm: silnik muzyki	240
Podział czasu	240
Poczuj rytm	240
Czytanie nut po raz pierwszy	242
Przedłużanie nut	242

Skracanie nut	243
Dodanie kropki	244
Egzamin końcowy	245
Zrozumienie wysokości dźwięku: Beethoven przy 5000 obrotów na minutę	245
Mały eksperyment dla dobra ludzkości	246
12 tonów	247
Zapisywanie wysokości tonów	248
W 99,9999% pewna metoda oznaczania tonacji autorstwa Dave'a i Scotta	255
Po co nam tonacje?	256
Skok w interwały	257
Sekunda wielka	257
Tercja wielka	258
Kwarta	259
Kwinta	260
Seksta wielka	260
Septyma wielka	261
Oktawa	261
Różnica między interwałami wielkimi a małymi	262
Sekunda mała	262
Tercja mała	263
Kwinta mała (nie!) — czyli tryton	263
Seksta mała	264
Septyma mała	264
Skala	265
Tworzenie melodii	266
Dwuwymiarowość: harmonia	267
Durowe, molowe i śmolowe akordy	268
Krewni i znajomi: pochod akordów	269
Przyjaciele, cyfry rzymskie, sekwencje akordów	269
Słuchanie starych przebojów	270
Czas teraz wszystko dobrze wymieszać	271
Zdobycie wykształcenia muzycznego	272

Rozdział 12: Jeszcze raz — z uczuciem o dynamice, tempie i orkiestracji273

Dynamiczne duo: głośno i cicho	274
Kochanie, zmniejszyłem głośności	274
Włoskie spinki do włosów	275
Kwestia gustu	276
Tempo	276
Hekelfony i puzony: łatwa orkiestracja	277
Zabawa barwami dźwięku	277
Zapisywanie orkiestracji	277
Kim jest orkiestrator?	278

Rozdział 13: Dziesięć najbardziej rozpowszechnionych błędnych przekonań na temat muzyki klasycznej 283

Muzyka klasyczna jest nudna	283
Muzyka klasyczna jest dla snobów	284
Współczesna muzyka koncertowa jest trudna w odbiorze	284
Teraz już nikt nie pisze muzyki klasycznej	284
Do filharmonii trzeba się odstrzelić jak stróż w Boże Ciało	285
Jeśli nie słyszałeś o zaproszonym soliście, to na pewno nie jest dobry	285
Życie zawodowych muzyków jest usłane różami	286
Najlepsze miejsca są z samego przodu	286
Klaskanie między częściami utworu jest nielegalne, niemoralne i tuczące	286
Muzyka klasyczna nie może zmienić Twojego życia	287

Rozdział 14: Dziesięć muzycznych terminów, których znajomością zaszpanujesz na imprezie 289

Atonalny	290
Kadencja	290
Concerto	290
Kontrapunkt	290
Crescendo	291
Ekspozycja	291
Intonacja	291
Orkiestracja	291
Repertuar	291
Rubato	292
Tempo	292
Jak wykorzystać swoją znajomość tych terminów	292

Rozdział 15: Dziesięć najlepszych dowcipów o muzyce klasycznej 293

Mistrz nad mistrzów	293
Niebiańska orkiestra	293
Sekcja dęta chodzi na randki	294
Śmierć maestro	294
Bezdomny altowiolista	295
Placzący altowiolista	295
Ściąga dyrygenta	295
Niektórym nie da się pomóc	295
Zemsta muzyków	296
Ostatni dowcip o altowiolistach	296

Rozdział 16: Dziesięć sposobów, by w Twoim życiu było więcej muzyki	297
Poznaj bliżej swoją orkiestrę	297
Muzyczne wycieczki	298
Zostań grupie — poznaj artystów	298
Darmowe lub tanie nagrania	299
Muzyka w internecie	300
Niekończące się źródło muzyki	300
Słuchaj radia	301
Oglądaj filmy o muzyce klasycznej	301
Ucz się o muzyce klasycznej	302
Sam twórz muzykę	303

Część VI: Dodatki **305**

Dodatek A: Jak stworzyć kolekcję muzyki klasycznej **307**

Lista 1. Znane i kochane	307
Lista 2. Mniej znane, ale łatwe w odbiorze	308
Lista 3. Średnio przystępne	309
Lista 4. Nieco trudniejsze w odbiorze	310
Lista 5. Prawdziwe wyzwania	311

Dodatek B: Oś czasu muzyki klasycznej **313**

Dodatek C: Słowniczek **319**

Skorowidz **325**