

Открой
секреты!

Winx
club

МУЗА

Музыка

Winx^{TM}

CLUB

Винкс. Открой секрет! Музыка. Муза.

[Текст] / Пер. с итал. Н. Кулиш. — М.: Эгмонт Россия Лтд., 2009. — 64., ил. — 20 000 экз. — ISBN 978-5-9539-4036-8

Название на языке оригинала: Winx. Scorpi la musica con Musa.

Winx Club ™ © 2003–2009 Rainbow S.p.A.

Все права защищены.

Разработка серии Иджинио Страффи.

© «Эгмонт Россия Лтд.», 2009.

Все права защищены.

Перевод: Нина Кулиш

Редактор: Елена Токарева

Издательство «Эгмонт Россия Лтд.».

119021 Москва, Олсуфьевский пер., д. 8, стр. 6

www.egmont.ru

Подписано в печать 02.06.2009.

Объем 4 ф.п.л. Формат 70х90/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «FranklinGothic»

Тираж 20 000 экз. Заказ № 3665.

Издательский номер: 0778-09

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР».

170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д. 46.

ISBN 978-5-9539-4036-8

Для детей младшего и среднего школьного возраста

Открой секрет!

Музыка

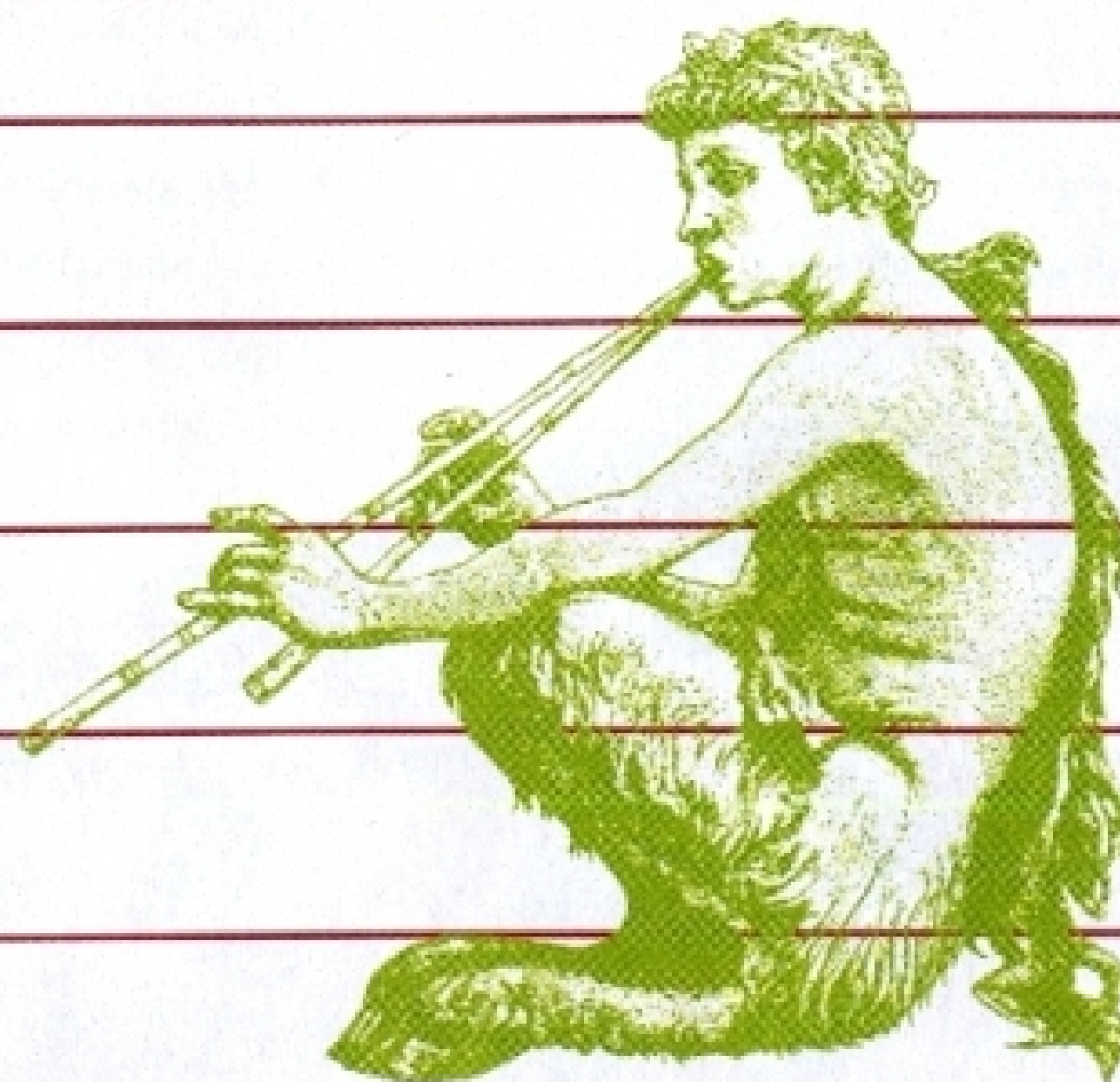
Муза

Содержание

А вот и я!	6
Муза-девочка	6
Муза-фея	8
Я — одна из Винкс	9
Моя комната в Алфее	10
Что такое музыка?	11
Мифы о музыке	12
Тест: фанатка или любительница?	14
Ответы	15
Интервью с Моцартом	16
Правила поведения для любителей музыки	19
Большая семья	22
Создай волшебный оркестр!	24
Необычные музыкальные инструменты	27
Магазин «Мэджик Мьюзик»	31
Давайте потанцуем!	35
На пуантах	38
100 и 1 интересный факт	39
Магическое изобретение	41

А почему именно так: до ре ми фа соль ля си? 43

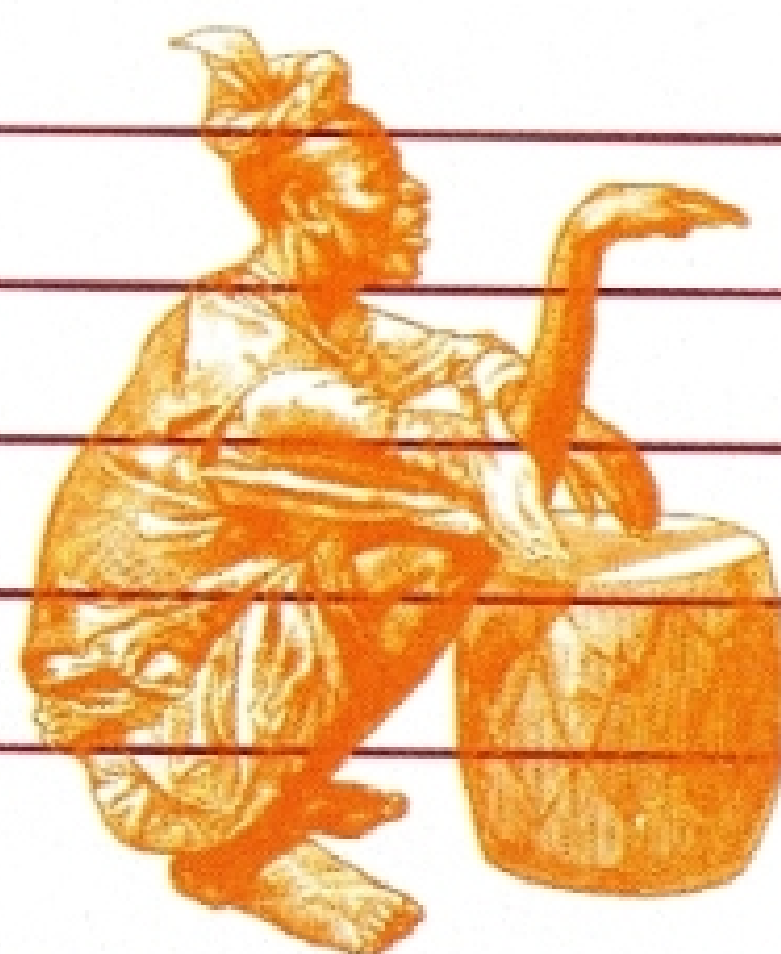
Вечеринка Музы 44

Саундтрек 44

Верно выбранный цвет 45

Пригласительные билеты 45

Музыкальные закуски 46

Маэстро! Включите музыку! 47

Кино и музыка 49

Алфея, Облачная Башня или... 50

Музыкальные профессии 51

Знаешь ли ты, что... 53

Тест: Какой ритм у тебя в крови? 55

Ответы 57

Волшебные этикетки — специально для тебя! 59

Муза

Муза-девочка

Думаю, ты знаешь, кто я. А иначе почему бы ты переворачивала страницы этой книги, как просматривают коллекцию компакт-дисков? Ну, в таком случае — всё как обычно: официальное знакомство, обещание быть абсолютно искренними друг с другом, приглашение в путешествие, полезные сведения для расширения кругозора, немного юмора, и... дружба на вечные времена! Однако хотелось бы добавить еще кое-что: дружба между нами возможна лишь при условии, что ты тоже любишь музыку. Иначе у нас ничего не получится! Ты согласна со мной? На все 100%? О'кей, вот такая читательница мне и нужна!

Итак, позвольте представиться: мне 16 лет, я с планеты Мелодия, из королевства Музыка. Не буду указывать, какое у меня хобби: я рассчитываю на твою проницательность! Не обижайся, это просто шутка: остальные Винкс говорят, что у меня обостренное чувство юмора. А что в этом плохого? Разве можно жить без юмора?

Может, они и правы: у меня явная склонность к юмору. Это сидит у меня внутри, так же, как музыкальный ритм, который задает тон каждому дню моей жизни!

Без ритма дни моей жизни были бы... хм... как фальшивые аккорды.

Хочешь узнать еще об одной моей особенности? У меня незыблемый моральный кодекс. Да-да! В таком юном возрасте! Только, пожалуйста, не реагируй на это, как Стелла: когда я при ней употребила это выражение, она уставилась на меня своими карими глазищами и спросила: «Какой-какой кодекс?»

А я посмотрела на нее и сказала: «Это очень сложное понятие, я не могу разъ-

Удостоверение личности в четвертом измерении

(В магическом мире соответствует паспорту)

Глаза: черные, блестящие

Волосы: черные с лиловатым отливом, заплетены в два задорных хвостика, всегда торчащие кверху

Особые приметы: в глубине души — модница

Возраст: 16 лет

Призвание: с энергией и страстью вносить в окружающий мир гармонию и волшебный ритм!

яснить его тебе вот так, с ходу. Мне потребуется на это... ну, скажем, годик!»

На секунду наступило молчание, затем все четверо, включая Стеллу, разразились хохотом, а я была страшно рада: надо же, до них сразу дошло, что я пошутила!

Вот несколько правил из моего кодекса: я уважаю других, как самое себя; я свято храню любой доверенный мне секрет; я

всегда аккуратно завершаю начатое; я всем сердцем верю в дружбу.

Что? Хочешь знать, какие у меня недостатки? Это твое право. Не очень-то приятно говорить о своих недостатках, но по условиям контракта я должна быть искренней! Ладно. Я чересчур импульсивная, непредсказуемая, слишком скрытная, и мне не хватает рассудительности.

Если для тебя, как для меня, музыка — самое главное в жизни, давай вместе отправимся в увлекательное путешествие! Я буду твоей музой-вдохновительницей!

Немного магии

Музы —

в древнегреческой и древнеримской мифологии богини, дочери Зевса и Мнемозины (богини памяти). Каждая из девяти муз покровительствовала какому-либо искусству или науке и вдохновляла тех, кто ими занимался. Вот их имена: Каллиопы, муза эпической поэзии, Эвтерпы, муза лирической поэзии и игры на флейте, Клио — муза истории, Талия — комедии, Мельпомена — трагедии, Терпсихора — муза танца, Эрато — муза любовной поэзии, Урания — муза астрономии и Полигимния — муза пантомимы.

Муза-фея

А теперь самое интересное: превращение! Слова тут бессильны, но ты ведь слышала чудесный джингл*, которым сопровождается каждое превращение Винкс? Да и мой наряд феи, конечно, тоже неплох: совсем короткий, цвета сочной красной черешни, усыпанный блестками, а между лифом и юбкой — тончайший полупрозрачный тюль, чтобы не было видно пупка.

А сапожки? Они тоже красные, до колена, на высоченных каблуках. Дополняют наряд наушники последнего поколения* (потрясающий звук!) и крылышки, как у всех фей: у меня они нежно-голубого цвета.

Что мне больше всего нравится в моем наряде феи? Ясное дело, наушники: они фиолетового цвета и находятся в постоянной телепатической связи с моими любимыми ритмами. Связь не прерывается даже тогда, когда я сражаюсь с самыми мерзкими и опасными чудовищами.

Несколько месяцев назад, когда начался новый учебный год, ко мне в комнату заглянула Стелла.

— Дорогая Муза, — с чувством сказала она, — я в восторге от того, как ты сегодня выглядишь! Твой стиль безупречен!

Я выпучила глаза от удивления: у меня — и вдруг безупречный стиль? Я же в этом совершенно не разбираюсь!

— Что ты имеешь в виду?

— Не скромничай! Я говорю о твоём наряде феи! Но я совсем не хочу сказать, что в обычной одежде ты выглядишь хуже! Вовсе нет! Я считаю, что после меня (!) самая стильная из нашей пятерки — это ты!

— С чего ты взяла, что я скромничаю? Ты вообще не имеешь представления, что такое скромность! — выпалила я.

Несколько минут мы обе молчали, потом я подошла к Стелле и улыбнулась ей, а моя любимая блондинка вполголоса произнесла:

— Когда твои достоинства очевидны для всех, скромность ни к чему.

Потом мы еще долго сидели у меня в комнате, болтали о платьях, макияже, обуви (которые она так любит), а еще о ритмах и мелодиях (которые так люблю я) и о моем, как она выразилась, «потрясающе стильном» наряде феи.

Джингл — короткая, легко узнаваемая музыкальная заставка к радио- или телепередаче, сериалу и т.п.

Последнего поколения — созданные по новейшим технологиям.

Я — одна из Винкс

Я неразрывно связана с остальными Винкс. Мы неразлучны, как пять линеек нотного стана*!

Они терпеливо выносят мои резкие смены настроения и кипучий темперамент, который дает о себе знать с утра до вечера, помимо моей воли.

Да, признаю: я — эмоциональная натура, всё принимаю близко к сердцу!

Есть такая фраза: «Кто меня любит, остается со мной!» И поскольку мои подруги остаются со мной, проявляя бесконечное терпение, нежность и заботу, я в знак благодарности стараюсь наполнить гармонией не только свою жизнь, но и их тоже. Ради них я готова отказаться от моей обожаемой Музыки, если возникнет такая необходимость. А это для меня нелегко...

Я принадлежу моей группе Винкс, как струна принадлежит гитаре: мы делим на всех радости и печали, плечом к плечу сражаемся с ведьмами и чудовищами, и каждая из нас отдает все свои способности и всю свою непобедимую (более или менее...) магическую силу, чтобы помочь остальным. Быть может, дружба — это самое главное в жизни, если не считать музыки!

Нотный стан — пять параллельных линеек, на которых записываются ноты и паузы между ними.

Моя комната в Алфее

Ты задала мне все вопросы, кроме одного: как выглядит комната, в которой я живу? Ты пытаешься представить себе эту комнату. Лучше не пытайся. Поверь мне: ее просто невозможно себе представить. Поняла? Не-воз-мож-но! Если я скажу, что моя комната похожа на музыкальную партитуру без единой паузы, тебе будет этого достаточно? Если нет, я тебе ее опишу. Стены сплошь покрыты постерами с портретами рок-звезд. Музыкальные инструменты рассеяны, как семена растений в ящиках у Флоры (то есть повсюду); кровать у меня в форме рояля, и на ней мне снятся чудесные, мелодичные сны.

Я живу в «очень музыкальном беспорядке», как говорит Техна: ей, бедняжке, приходится жить в одной комнате со мной. Мы — как лицевая и обратная стороны медали: она — сама аккуратность, а я — сама безалаберность. Но ради нашей дружбы она готова терпеть и мою неаккуратность, и оглушительную рок-музыку. Так или иначе, мы с Техной любим эту комнату, со всеми ее достоинствами и недостатками. Нам обеим очень нравится учиться и жить в Алфее! Эти стены надежно защищают нас от шума и суеты внешнего мира!

Что такое музыка?

Как говорится, вопрос на миллион долларов... Так что же такое музыка? Трудно найти простое и исчерпывающее определение.

Думаю, вернее всего будет сказать, что музыка — **универсальный язык**, на котором каждый может общаться со всеми, не боясь быть непонятым. Для этого достаточно выразить свои чувства через мелодию. Точно так же танец говорит с нами, воздействуя на нас магией движений, а живопись — магией красок! Давно ли существует музыка? Станный вопрос... А давно ли существует человек?

Музыка, можно сказать, родилась вместе с человеком, как его врожденная потребность, такая же насущная, как потребность в еде, одежде и жилище.

Миллионы лет назад первые люди, населявшие Землю, стали прислушиваться к бесконечно разнообразным звукам окружающего мира — птичьему щебету, шуму дождя, шелесту листьев... И в то же время сами они, издавая горестные стоны и крики радости, обнаружили в собственных голосах некую музыкальную выразительность.

Звуки приводили этих примитивных (как нам кажется) существ в такое волнение, что им сразу же стали приписывать сверхъестественную силу. И первыми песнями, которые сложили люди, стали магические заклинания, обращенные к богам. Музыка всегда была тесно связана с магией!

Люди просили у богов удачной охоты, обильного урожая, победы в бою или скорого завершения войны, и религиозные обряды сопровождались песнями, плясками и игрой на музыкальных инструментах.

Мифы о музыке

Мифология породила множество незабываемых героев и чудесных легенд, связанных с музыкой. Почему? Да потому, что человек любит окружать ореолом таинственности и магии всё то, чему он не может дать рациональное объяснение. Так повелось в древности, так происходит и сейчас!

Аполлон, бог света, был также покровителем музыки и других искусств; от звуков его кифары* во всей природе разливалась гармония.

Музыкальные способности проявлял и Пан, бог пастухов и стад, которого всегда изображали с козлиными ногами и маленькими рожками; его любимым развлечением было играть на свирели и ухаживать за нимфами.

На горе Олимп, величественном обиталище бессмертных богов, жили также и девять муз, которые всё свое время (вот счастливицы!) посвящали пению, танцам и игре на различных инструментах; услышав их, люди забывали о своих бедах и горестях.

Сейчас я расскажу тебе несколько замечательных историй из античной мифологии, и ты станешь лучше понимать, что имеют в виду люди, когда говорят о древней магии музыки.

Миф об Орфее и Эвридике

Орфей, ученик музыканта Лина, достиг совершенства в игре на лире. Он женился на красавице Эвридике, которую любил даже больше, чем музыку, но в день свадьбы у него на глазах Эвридика умерла от укуса ядовитой змеи. Несчастный Орфей изливал свою горе в печальных песнях, аккомпанируя себе на лире.

Боги услышали дивную музыку Орфея и прониклись к нему жалостью. Они разрешили ему спуститься в загробный мир и вернуть Эвридику на землю. Но при одном условии: когда он поведет жену за собой к свету, он не должен оглядываться назад.

Кифара

— древнегреческий струнный музыкальный инструмент, состоял из деревянного корпуса, от которого отходили две стойки, соединенные сверху перекладиной.

Увы! Орфей нарушил запрет: он на мгновение обернулся, чтобы взглянуть на любимую... И Эвридика вновь исчезла в загробном мире, теперь уже навсегда. А у Орфея осталась лишь его волшебная музыка.

Аполлон и Гермес

Поэт Алкей рассказывает, что Гермес, бог изобретательства и прогресса, в детстве нашел огромную черепаху, убил ее, взял панцирь и, натянув на него струны из овечьих кишок, сделал музыкальный инструмент — лиру. С тех пор сладкозвучная лира всегда сопровождала Гермеса в его странствиях. Однажды, оказавшись в Греции, он встретил Аполлона, который пас стадо коров, принадлежавшее богам Олимпа. Озорной Гермес решил подшутить над Аполлоном и украл у него пятьдесят коров. Но вскоре Аполлон обнаружил пропажу и потребовал, чтобы Гермес в уплату отдал ему лиру. Впоследствии Аполлон научился так виртуозно играть на этом инструменте, так полюбил его чудесные звуки и чарующие мелодии, что превратился в бога музыки и поэзии.

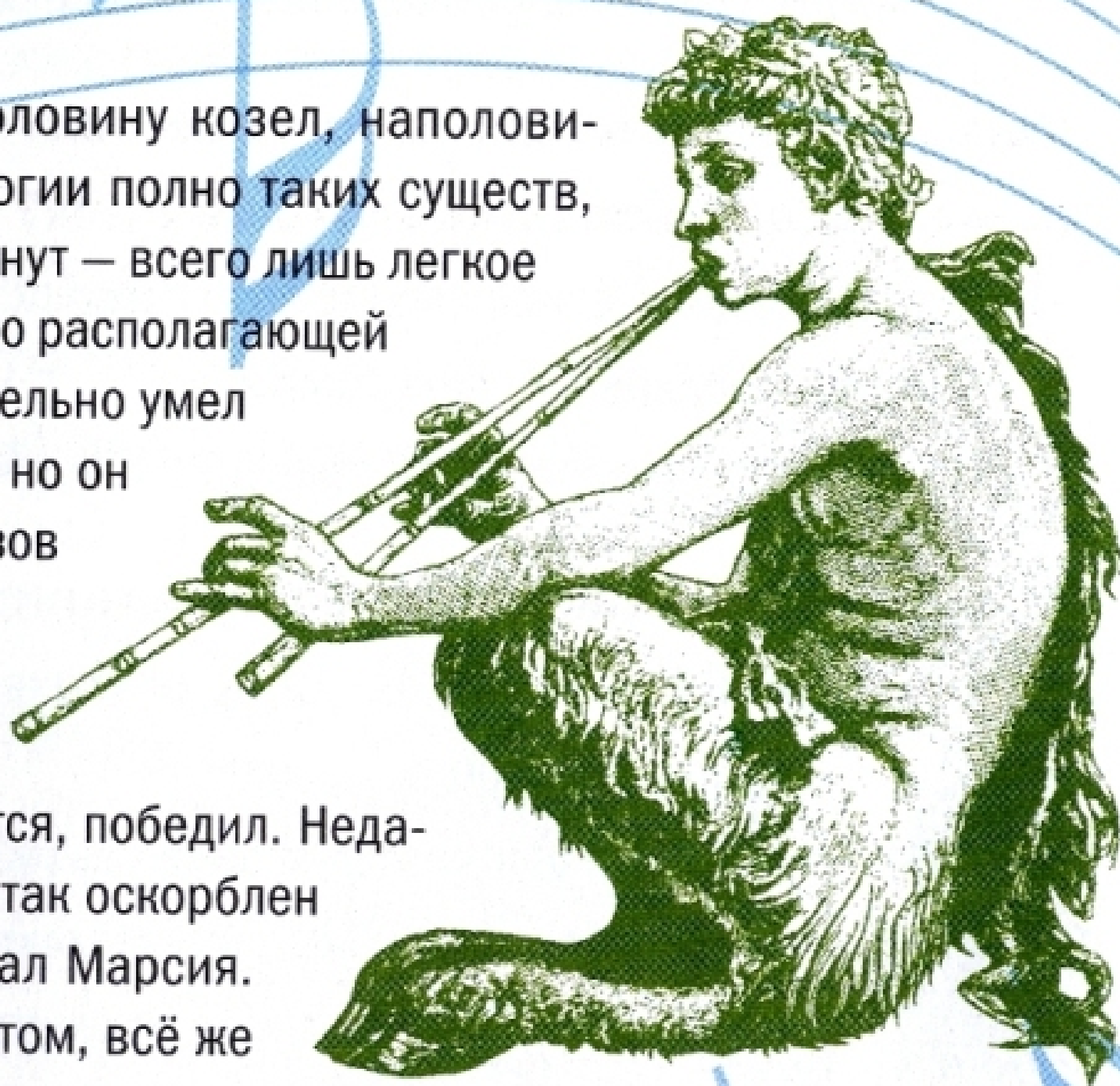
Аполлон и Марсий

Марсий — это сатир, то есть наполовину козел, наполовину человек. Не удивляйся: в мифологии полно таких существ, по сравнению с которыми великан Кнут — всего лишь легкое отклонение от нормы! При своей мало располагающей внешности Марсий, однако, замечательно умел играть на авлосе — двойной флейте; но он так зазнался, что посмел бросить вызов самому Аполлону, заявив, будто может сыграть гораздо лучше!

Аполлон принял вызов, вступил в состязание с Марсием и, разумеется, победил. Недаром же он бог музыки! Аполлон был так оскорблен и так разгневан, что жестоко наказал Марсия. Тот хоть и был талантливым музыкантом, всё же не мог сравняться с божеством.

Как мы видим, с древнейших времен не существует искусства, которое было бы ближе человеческому сердцу, чем музыка, могло бы больше рассказать о его потаенных чувствах и страстях.

Музыка — отражение великой гармонии, которая правит миром. В общем, музыка — это искусство богов, а не простых смертных!

Фанатка или любительница?

Тест от Музы

Выбери один из вариантов ответа, а потом подсчитай, какой вариант встречается чаще других, — и узнаешь, кто ты.

У себя в комнате...

- 1 Ты попросила выложить стены звукопоглощающим материалом, чтобы можно было слушать музыку даже глубокой ночью.
- 2 Чтобы никому не мешать, ты поставила у себя всего-навсего небольшой музыкальный центр высотой в 1,5 м и шириной в 2,3 м

и никак не можешь понять, почему твоя мама приходит в ярость от одного его вида.

Какой подарок ты давно хочешь получить, но не решаешься попросить об этом?

- 1 Мультимедийную энциклопедию, в которой рассказывалось бы о музыке последних трех столетий.
- 2 Студию для звукозаписи и оркестр в придачу.

Ты мечтаешь провести каникулы...

- 1 Вдали от шумной толпы, вслушиваясь в божественную симфонию природы.
- 2 Место не имеет значения. С кем? С наушниками, плеером, портативным стереопроигрывателем, любимыми дисками (их всего-навсего 183 штуки!), а также полусотней журналов и интерактивных игр, посвященных музыке!

Кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь?

- 1 Ты пока еще не решила, но тебе хотелось бы, чтобы будущая профессия была связана с музыкой.
- 2 Музыкантом, или певицей, или ди-джемом, или рок-звездой, или продюсером в звукозаписывающей фирме... Сколько разных возможностей!

Однажды утром на пляже море выбрасывает к твоим ногам...

- 2 Старую, покрытую плесенью бутылку: внутри — пожелтевший кусок пергамента, на котором записаны ноты канцоны эпохи Возрождения. Потрясающе!
- 8 Новенький, еще обернутый в целлофан компакт-диск твоей любимой группы. С дарственной надписью. Немыслимое везение... или это судьба?

Всякий раз, когда у тебя вечеринка, ты...

- 2 Просишь твоего друга, застенчивого, но очень толкового парня (вроде Тимми) заняться стереопроектором и миксами.
- 8 Включаешь профессиональный музыкальный центр, которому позавидовала бы любая дискотека, и запускаешь улетную музыку!

На твой взгляд, идеальное признание в любви — это...

- 2 Чудесная песня, сочиненная и положенная на музыку для меня одной.
- 8 Надпись на громадном видеоэкране стадиона, во время рок-концерта, когда пульс — 1000 ударов в минуту!

С какой музыкальной пьесой ты сравнила бы себя?

- 2 С какой-нибудь приятной для слуха мелодией, которая вошла в историю музыки.
- 8 С магическим ритмом будущего, который изменит музыкальные вкусы всего мира.

ОТВЕТЫ

Ты подсчитала, сколько у тебя ответов а) и сколько б)?
Отлично! Теперь узнай о себе всю правду!

Если больше ответов а), ты...

ЛЮБИШЬ ПОСЛУШАТЬ МУЗЫКУ

Как почти все твои сверстницы, ты любишь послушать музыку, это стало твоим увлечением, даже страстью. Но тебе не по душе всё слишком экстравагантное и дерзкое, в том числе и в музыке. Ты увлекаешься, но умеешь вовремя остановиться. Расслабляешься, но при этом не теряешь головы. Ты мне нравишься, потому что в тебе есть гармония, как в моих нотах!

Если больше ответов б), ты...

Музыкальная Французка

Ты в плену у твоих любимых музыкальных композиций! Они заставляют тебя забыть обо всем на свете. С одной стороны, это хорошо, потому что ты чувствуешь себя счастливой, с другой стороны — плохо, потому что ты оторвана от реальности. Хочешь совет? Музыка — это только один из аспектов жизни, хоть и очень приятный. Надо уделять время и всему остальному!

ИНТЕРВЬЮ

Магическое интервью с великим композитором

Моцарт

Если ты любишь музыку, то не можешь не любить его!

Если ты хоть раз слышала его, то уже никогда не забудешь!

Если у тебя есть возможность взять интервью у настоящего ГЕНИЯ — это может быть только он! Хочешь узнать, кого я имею в виду? Конечно же, это Иоганн Хризостом Вольфганг Амадей (какие сложные имена и как их много!) Моцарт! Дома его отец и наставник называл его Вольфи — это уменьшительное от Вольфганг. Но еще в раннем детстве очень многие знали его по фамилии!

С чего начать? Он великий человек! Но я должна провести интервью: сейчас кашляну три раза, чтобы прочистить горло, и...

Вопрос. Высокочитимый маэстро, вы родились в 1756 году в семье Леопольда Моцарта и Анны Марии Пертль. Какие у вас сохранились воспоминания о раннем детстве?

Ответ. Моя мать родила семерых детей, но выжили только двое: я и моя сестра Наннерль (Мария Анна), которая была на 5 лет старше меня. Я хорошо помню ласку и нежность матери, помню и суровую требовательность отца. Он сам был музыкантом и страстным любителем музыки и решил, что мы с сестрой должны пойти по его стопам. Помню, как сестра музицировала, согнувшись над клавиатурой, а я зачарованно слушал ее.

Вопрос. Когда вам исполнилось 5 лет, вы, чудо-ребенок, начали выступать перед публикой и слышали аплодисменты! Что вы сейчас об этом думаете?

Ответ. Сейчас, достигнув зрелости, я возвращаюсь мыслями к этому ребенку, которого чуть не с колыбели готовили к карьере музыканта, и передо мной встает пережитое. Я был одинок, оторван от детских игр, от матери. В гастрольном турне по Европе меня всюду встречали с восторгом и с завистью. А первый мой публичный концерт состоялся в Зальцбурге 1 сентября 1761 года. Нас с сестрой приглашали в дома самых знатных вельмож, во дворцы многих европейских монархов. Как-то раз мы выступали во дворце Шёнбрунн, летней резиденции австрийских императоров, и императрица Мария-Терезия подарила нам одежду из гардероба своих детей. Музыка, аплодисменты и путешествия — таким было мое детство.

Вопрос. А когда настали перемены?

Ответ. Я вырос и возмужал как человек и как музыкант. Мой отец, Леопольд Моцарт, работал в придворном оркестре архиепископа, поэтому он не мог покинуть Зальцбург, а для меня этот город уже стал слишком маленьким и провинциальным. И вот в 1777 году я впервые поехал в Париж вместе с моей обожаемой матерью. Мне было 18 лет, я наконец-то почувствовал себя свободным, у меня впервые появилась девушка. Мое музыкальное образование завершилось, я познакомился с самыми великими композиторами, все европейские столицы оказали мне восторженный прием и осыпали почестями.

Вопрос. В какой момент вы наотрез отказались подчиниться отцовской воле?

Ответ. Дорогая Муза, я часто бунтовал, и не только против отца. Но самая большая ссора между мной и папой случилась не из-за моих рабочих планов и творческих замыслов, а из-за моей жены Констанции. Я женился на ней 4 августа 1782 года, против воли моих родных, а 17 июня 1783 года родился Раймунд Леопольд, первый из наших шестерых детей. У меня появилась новая, собственная семья, а с прежней семьей я порвал.

Вопрос. Правда ли, что это вы впервые в истории музыки предложили систему абонементных концертов?

Ответ. Я давал закрытые концерты в аристократических домах, но мне не хватало свободы и широкой публики, и вот однажды я решил сам стать собственным импресарио, снять зал, набрать музыкантов в оркестр под моим управлением и выступать перед всеми, кто захочет нас послушать.

А я подхватила:

- Многие историки считают, что вы тогда проявили выдающуюся деловую интуицию! Позвольте сказать вам: вы — один из величайших гениев всех времен!
- Синьорина, вы меня смущаете!

Вопрос. Один музыкальный критик XX века написал о вас: «Произведения Моцарта являют разительный контраст с его жизнью: его жизнь была полна горя, но музыка, напротив, брызжет весельем и радостью!» Вы согласны?

Ответ. Могу сказать только вот что: когда я сочинял музыку, то чувствовал себя по-настоящему свободным и счастливым! В творчестве я всегда был сам себе хозяин, не подчинялся ничьим приказам и ради независимости готов был пожертвовать очень многим, даже материальной обеспеченностью. И потом... как я могу провести грань между моей жизнью и моей музыкой? Для меня они всегда составляли единое целое!

Вопрос. Какие из ваших произведений вы рекомендовали бы послушать?

Ответ. Мне нравились фортепианные концерты, написанные в мои золотые годы, с 1782 по 1786, в частности К. 466 и К. 491, а также сонаты для двух фортепиано со скрипкой для камерного исполнения (К. 454 и К. 481); вводное адажио к симфонии К. 543, наполненная тревогой симфония К. 550 и еще К. 551, симфония, построенная на полифонии и прозванная «Юпитер». Кроме того, рекомендую оперу «Волшебная флейта», написанную в 1791 году, и наконец, «Реквием», который, к сожалению, остался незавершенным. Пятого декабря 1791 года бродившая по городу эпидемия разом отняла у меня и музыку, и жизнь!

Я знаю об этом, и думаю, что это была величайшая потеря для музыкальной цивилизации всех времен.

Вы ушли из жизни совсем молодым, в 35 лет, далеко не исчерпав ваших гениальных творческих возможностей. Но ничто не сможет отнять у вас славу и величие. Вы и по сей день остаетесь легендой!

Бесконечное богатство творческой фантазии, изящество и гармония вашей музыки, революционные изменения, которые вы внесли в музыкальные каноны эпохи, — всё это навеки стало достоянием человечества.

Правила поведения для любителей музыки

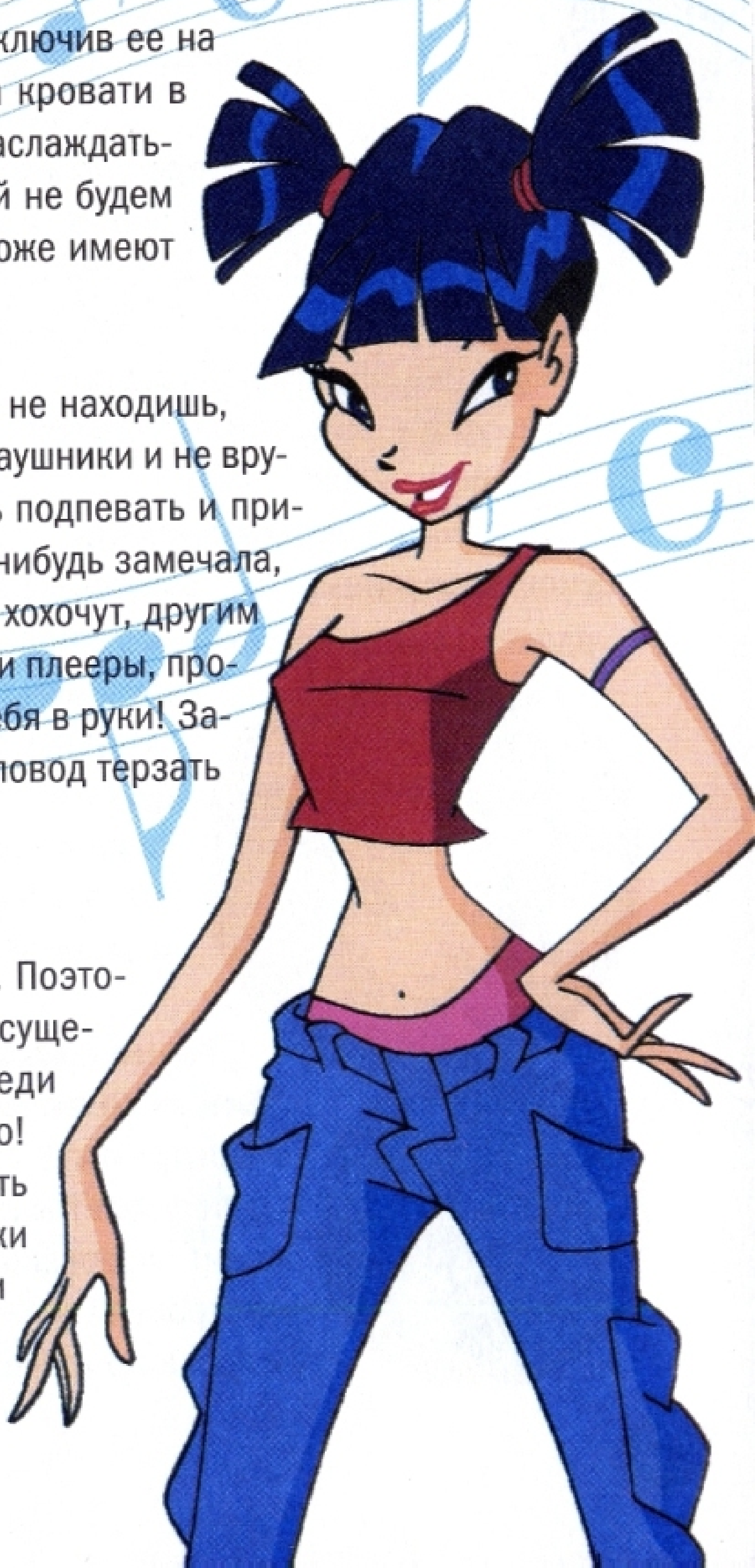
Пожалей чужие уши!

Знаю, ты обожаешь слушать музыку, включив ее на полную громкость и растянувшись на кровати в джинсах и майке. Я тоже! Как и ты, я могла бы наслаждаться громкой музыкой целыми часами. Но давай не будем забывать о том, что твои родители и соседи тоже имеют право на отдых и на выживание.

Знаю, когда ты едешь в поезде, то места себе не находишь, пока не вынешь из чехла плеер, не наденешь наушники и не врубишь любимую музыку. После чего начинаешь подпевать и пританцовывать, впадаешь в экстаз... А ты когда-нибудь замечала, как на это реагируют окружающие? Взрослые хохочут, другим подросткам завидно, и они тоже включают свои плееры, проводник возмущается, собаки лают... Возьми себя в руки! Запомни раз и навсегда: любовь к музыке — не повод терзать чужие уши!

Уважай музыкальные вкусы других!

Музыка бывает разная, а о вкусах не спорят. Поэтому, если ты (как и я) считаешь, что на свете существует только рок-музыка, води себя разумно и сдержанно! В жизни других людей есть не только рок: у музыки тысяча лиц, и все они прекрасны и достойны уважения. Какой

бы музыкальный жанр ни предпочитал человек, к его вкусам надо относиться с уважением и пониманием.

Если предлагаешь кому-то послушать твою любимую музыку, делай это тактично и ненавязчиво.

Кто из вашей дружеской компании больше всех знает о рок-группах, компиляциях, новом саунде? Конечно, ты! Но не злоупотребляй своим преимуществом. Если хочешь, чтобы друзья, сестры, братья и родители слушали твою любимую музыку вместе с тобой, действуй методом убеждения, а не принуждения.

Музыка — еще и средство общения!

Иначе говоря, она помогает человеку обрести душевное равновесие, согласие и гармонию с самим собой и с другими.

Когда ты в школе, среди родных, в путешествии или на экскурсии, не отгораживайся от окружающих с помощью наушников!

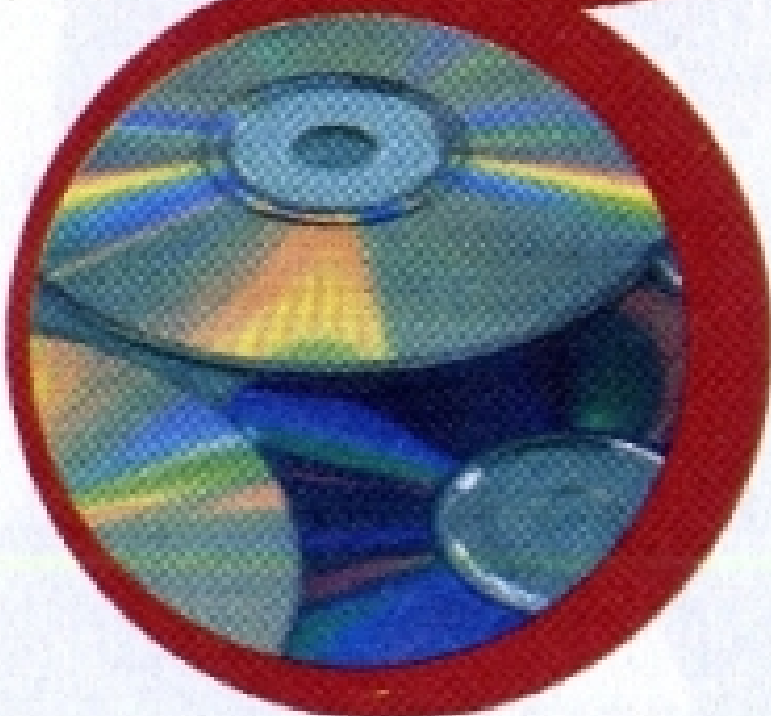
Да, музыка дает возможность уйти в себя. Но если ты сумеешь правильно настроиться, она поможет найти подход к людям, с которыми ты не ладишь, побороть отчужденность, возникшую между тобой и отцом (или матерью).

Научись слушать не только последний хит любимого певца, но и людей, которые хотят поговорить с тобой. Прояви активный интерес к тому, что происходит вокруг. И тогда в твоей жизни, наполненной музыкой, прибавится тепла и радости!

Ты не мыслишь жизни без музыки. Но если твои близкие ее не переносят, не надо вступать с ними в конфликт!

Одни любят тишину, другие — грохот и хаос; истина, как всегда, лежит посередине. Как же быть? Живи с любимой музыкой, но не отравляй жизнь другим. Это будет не так уж трудно, если все вы проявите терпимость и понимание.

Опять кто-то принес новый диск, вы будете его слушать. **Помни: с дисками, своими и чужими (особенно с чужими!) надо обращаться бережно!**

Не оставляй их на солнце, рядом с источниками тепла, защищай от влаги: это их главные враги. Еще их надо предохранять от пыли и не трогать грязными, жирными пальцами.

Ни в коем случае нельзя касаться нижней стороны диска, а тем более царапать ее, иначе будет технический нокаут! Нижняя сторона наиболее уязвима, потому что именно на ней записывается вся информация.

Всегда возвращай диски, которые ты одолжила у друзей или взяла напрокат!

Сколько бы чужие диски ни валялись у тебя дома, твоими они все равно не станут! Если ты забыла их отдать, а законный владелец ими не интересуется, это не оправдание! Хочешь слушать музыку с этих дисков — купи их в магазине! Так будет лучше для всех.

И последнее: всегда соблюдай эти правила — и станешь настоящей леди (в музыке это тоже приветствуется).

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Большой оркестр — как большая семья: здесь у каждого своя роль, и своя задача, и даже свое место!

В составе полного симфонического оркестра может быть от 80 (это минимум) до нескольких сотен музыкантов. Некоторые из них играют на своих инструментах одновременно одни и те же ноты, другие исполняют совершенно разные мелодии, но всё это волшебным образом сливается в единое целое, а иначе оркестр не имел бы права называться симфоническим*!

Всеми музыкантами управляет дирижер, он отвечает за нормальное функционирование сложного механизма, каким является оркестр.

Назову двух самых знаменитых дирижеров XX века: Артуро Тосканини (1867–1957) и Герберт фон Караян (1908–1989).

Давай рассмотрим инструменты. Они удивительно разнообразны. Есть совсем крошечные, есть громадные, есть очень странные, но ты легко научишься распознавать и различать их, если запомнишь, что они делятся на три основные группы — струнные, духовые и ударные.

Струнные инструменты

В эту группу входят все инструменты, в которых источником звука являются струны (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа). Чтобы извлечь звук из струны, ее зажимают пальцами, либо проводят по ней смычком, плектром, гусиным пером, или же ударяют по ней молоточком (как, например, в фортепиано). Самыми первыми струнными инструментами были древние арфы.

Духовые инструменты

В давние времена их делали из дерева, а теперь чаще всего изготавливают из металла. Чтобы эти инструменты зазвучали, надо вдуть в них воздух: он обладает большой сжимаемостью, поэтому звуки, издаваемые духовыми инструментами, бывают необычайно разнообразными.

Духовые инструменты разделяются на две подгруппы, в зависимости от материала, из которого они изготовлены: деревянные и медные. Деревянные делаются из особых пород дерева — это флейта, кларнет, флейта-пикколо, саксофон, гобой, английский рожок, фагот и контрфагот.

Медные инструменты делаются из латуни: это рожок, труба и тромбон.

Ударные инструменты

В эту группу входят самые простые, но в то же время и самые древние инструменты, изобретенные человеком. Надо полагать, первыми ударными инструментами на свете были ладони и ступни танцующих мужчин и женщин.

А потом появились выдолбленные стволы деревьев, тамтамы и тому подобное...

Сегодня в число ударных входят следующие инструменты: барабан, тамбурин, треугольник, тарелки, кастаньеты, ксилофон, челеста — в общем, все те инструменты, в которые нужно ударить, чтобы они зазвучали.

Почему бы и нет?

Музыкальные
эксперименты в стиле Винкс

Создай волшебный оркестр!

Считаешь, это трудно? Да, это было бы нелегким делом, если бы мы с тобой собирались воспроизвести звучание настоящего симфонического оркестра...

Нет, наша задача попроще: мы создадим маленький домашний оркестр! Так что без паники! Мы будем играть на наших инструментах вместе с друзьями, без всяких правил, как нам подскажет фантазия. Возможно, постоянные посетители филармонии сморщат носы, но ведь мы хотим только воссоздать волшебные звуки оркестра в домашних условиях, а заодно повеселиться в компании друзей.

Хочешь симпатичную гитару?

Возьми коробку от туфель или от сапог и эластичные нитки разной толщины;

затем проделай в крышке коробки круглое отверстие и оберни коробку по вертикали туго натянутыми эластичными нитками. А теперь попробуй сыграть на самодельной гитаре.

Если в последнюю минуту придет подруга,

которая никогда не играла ни на одном инструменте, если вдобавок по характеру она робкая и застенчивая, вот самый подходящий для нее инструмент, очень маленький и простой: возьми кусок папиросной бумаги, оберни им расческу (лучше деревянную), а затем скажи подруге, чтобы она приложила расческу к губам и подула сквозь бумагу. Ты удивишься, когда услышишь, какие оригинальные звуки может издавать этот новый инструмент!

Ты обожаешь скрипичные трели, но у тебя не хватит

терпения и выдержки, чтобы научиться играть на настоящей скрипке? Я кое-что придумала: достань коробку прямоугольной формы и вырежи в ней отверстие ножом для картона (только осторожно, он очень острый!). Затем приклей к коробке деревянную планку: это гриф, за который ты будешь держать твою скрипку, поэтому планка должна быть длиннее самой коробки. Потом ввинти в планку у верхнего края четыре металлических крючка (ты купишь их в магазине металлоизделий) и еще четыре — у нижнего края. Соедини крючки четырьмя нейлоновыми лесками. Крючки должны поворачиваться, чтобы ты могла настраивать твою волшебную скрипку, то есть натягивать струны потуже или послабее. Кажется, чего-то не хватает... Ах да, какая же я рассеянная, забыла про смычок! Возьми изогнутый прутик и привяжи к нему тесемкой с двух концов (или прикрепил гвоздиками) конский волос или какое-либо другое прочное волокно.

Вуаля! Скрипка готова, теперь попробуй сыграть на ней.

Ни один симфонический оркестр не может обойтись без бубна! Шутка... Но в ней есть доля правды: когда слышишь ритмичные звуки бубна, становится веселее! А потому — за дело! Набери

металлических пробок от бутылок и склей или скрепи их попарно, затем соедини в гирлянду и обвяжи ею снаружи круглую алюминиевую коробку от печенья, у самого донышка.

А теперь встряхни бубен и ударь в него. Как забавно он звучит! И сделать его было совсем не трудно!

И наконец, самое главное: музыкальные бутылки,

классическое изделие фабрики музыкальных инструментов «Сделай сам». Тебе понадобится 8 стеклянных бутылок одинакового веса и размера. Одну оставь пустой, а в другие налей воду в разном количестве, чтобы столбик воздуха в каждой бутылке издавал звуки разной высоты. Играть на бутылках надо, ударяя по ним стальной или серебряной вилкой или просто палочкой. Интересно, какая бутылка издаст самый низкий звук? Попробуй — и узнаешь: а я не скажу, чтобы не портить тебе сюрприз.

Чего теперь тебе не хватает? Только компании друзей, которые будут играть на самодельных инструментах вместе с тобой, а еще — тихого местечка, где можно устроить этот тарарам... пардон, концерт! — никому не причиняя беспокойства.

Необычные музыкальные инструменты

После долгих и мучительных поисков я откопала в библиотеке Алфеи толстенную, но страшно интересную, можно сказать, бесценную книгу по этническому музыковедению!

— Этни... чему? — прямо мне в ухо завопила Стелла, с ужасом глядя на этот громадный том. — Надеюсь, ты не собираешься прочитать ее всю, от корки до корки? — И с безутешным видом покачала своей аккуратно причесанной головкой.

В ответ я улыбнулась, вежливо выпроводила ее из комнаты, закрыла дверь и погружилась в чтение. Тсс! Пожалуйста, не мешайте!

Куда ни приедешь, всюду своя музыка!

Японский бонза ударяет в гонг, огромный ударный инструмент, распространенный в **Юго-Восточной Азии**. Он представляет собой массивный металлический диск, подвешенный к перекладине. Чтобы гонг зазвучал, в него бьют специальной колотушкой. В традиционных верованиях Востока звук — это изначальная сущность Вселенной. Где звук, там жизнь!

Этническое музыковедение — это наука, изучающая музыкальные традиции разных народов Земли. Материал для исследования необъятен, как сам земной шар. Для классификации многих тысяч народных инструментов, появившихся за долгие века, ученые разделили их на 4 группы: **идиофоны** (издают звук посредством вибрации корпуса), **мембранофоны** (издают звук с помощью мембраны, натянутой на резонансный корпус, например барабан или тамтам), **аэрофоны** (из которых звук извлекают, вдвывая воздух либо закачивая его мехами) и **кордофоны** (все струнные инструменты).

Немного магии

Народная музыка Японии отличается от музыкальных традиций других восточных культур. Японская гамма состоит из пяти звуков. Музыкальных инструментов в Японии множество: это продольные и поперечные флейты, струнные инструменты — сямисэн, трехструнная лютня с длинным узким грифом, кокию — маленький смычковый инструмент с шелковыми струнами, а также гонг, дадаико — огромный барабан, подвешенный к богато украшенной деревянной раме, и шо, маленький губной орган, очень похожий на китайский чен.

В Китае тоже принят пентатонный звукоряд, состоящий из 5 нот: **кунг**, **чанг**, **кюо**, **чи** и **ю**. В давние времена в китайском оркестре было более

150 музыкантов, игравших на различных инструментах. Самым распространенным был бяньцин — набор плоских каменных пластин одинаковой формы, но разной толщины, подвешенных на канатах к деревянной раме. Чтобы извлечь из этого инструмента чарующие звуки, по нему ударяли молотком. А еще в китайском оркестре были колокольчики, гонг, литавры и барабаны.

Немного магии
Конфуций говорил: «Музыка оплодотворяет семена добродетели, которые человек носит в своем сердце». Вот как высоко ценили музыку в Китае!

В Индии музыка всегда находилась под влиянием индуистской религиозной традиции. Здесь существуют **раги**, традиционные мелодические построения, каждое из которых соответствует определенному состоянию души; есть раги для разного времени суток и для разных времен года. Народный струнный инструмент ситар напоминает гитару. Часто ему аккомпанируют другие инструменты: табла (разновидность барабана) и тамбур, лютня с длинной шейкой.

Индонезия находится под влиянием двух великих азиатских цивилизаций, китайской и индийской; их взаимодействие породило своеобразную музыкальную культуру, основанную на полифонии*. В индонезийской гамме 7 звуков, но 4-й и 7-й используются редко; остальные имеют названия гласных:

Полифония — многоголосие, вокальная или инструментальная музыка, написанная для нескольких голосов или инструментов, каждый из которых исполняет свою мелодию.

динг, донг, данг, дэнг и дунг. Самые известные музыкальные центры Индонезии — это острова Суматра, Бали и Ява.

Знаменитый народный оркестр гамелан обычно сопровождает представления, на которых юные танцовщицы исполняют сложные па с мелкими изящными движениями рук.

В Италии самый древний народный инструмент — это «прочь-грусть», сицилийский варган. Он представляет собой пластинку, изогнутую в виде подковы, с отходящим от нее стальным язычком; исполнитель зажимает пластинку зубами, приводит в движение язычок, и раздается характерный музыкальный звук.

В центре Апеннинского полуострова распространена волынка, на которой по традиции играют в рождественские праздники. В Неаполе есть своя разновидность барабана под названием путипу.

Над **Шотландией** разносятся тягучие звуки волынки. Если ты их никогда не слышала, мне будет трудно их описать: надо бы нам с тобой как-нибудь съездить туда! Может быть, мы даже захватим с собой Стеллу: ей, как знатоку моды и стиля, наверняка захочется взглянуть на килты, шотландские юбки, которые носят волынщики!

В России народный музыкальный инструмент называется балалайкой и по форме напоминает треугольную гитару.

В Греции и Турции можно услышать фидулу, небольшой, очень древний струнный инструмент, от которого, по-видимому, произошла скрипка. Под звуки фидулы танцуют по всему Средиземноморью.

Америка изливает душу в медленных, тоскующих звуках блюза или в нервном ритме регги и рэпа. В джазе, с первых лет его существования, важное место занимает банджо, струнный инструмент с длинной шейкой и круглым, как барабан, резонирующим корпусом.

Нигде в мире музыка не связана с повседневной жизнью так тесно, как

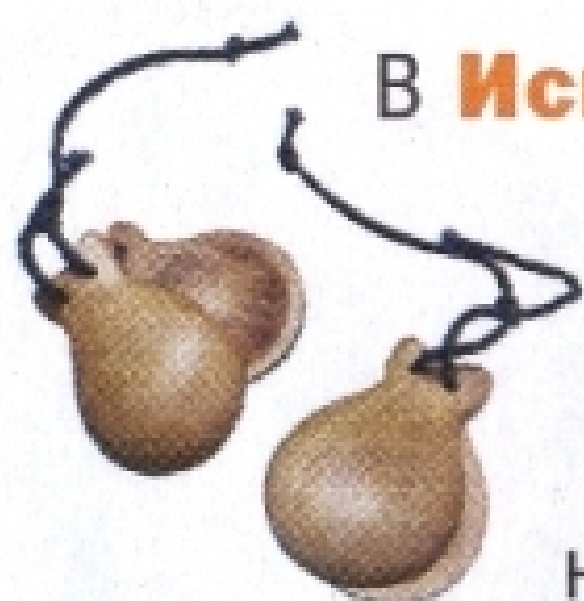

в **Африке!** Здесь вслушиваются в ритмичные звуки барабана и танцуют под них. Именно барабаны, разной формы и по-разному настроенные, играют главную роль в африканской музыке; к тому же барабанный бой здесь — еще и средство связи.

На **островах Карибского моря** часто можно увидеть музыкантов, играющих на пустых бочонках из-под нефти, крышки которых специально выгибают на разные лады, чтобы добиться более разнообразного звучания. Эффектно и экзотично!

Многие инструменты, традиционные для **арабской** музыкальной культуры, перекочевали в западную культурную традицию. Самые известные из них — нагара, военный барабан, по форме напоминающий большую миску (на нем играли, сидя на верблюде), дэф, похожий на европейский бубен, и аль-уд, маленький струнный инструмент с короткой шейкой, от которого произошла европейская лютня.

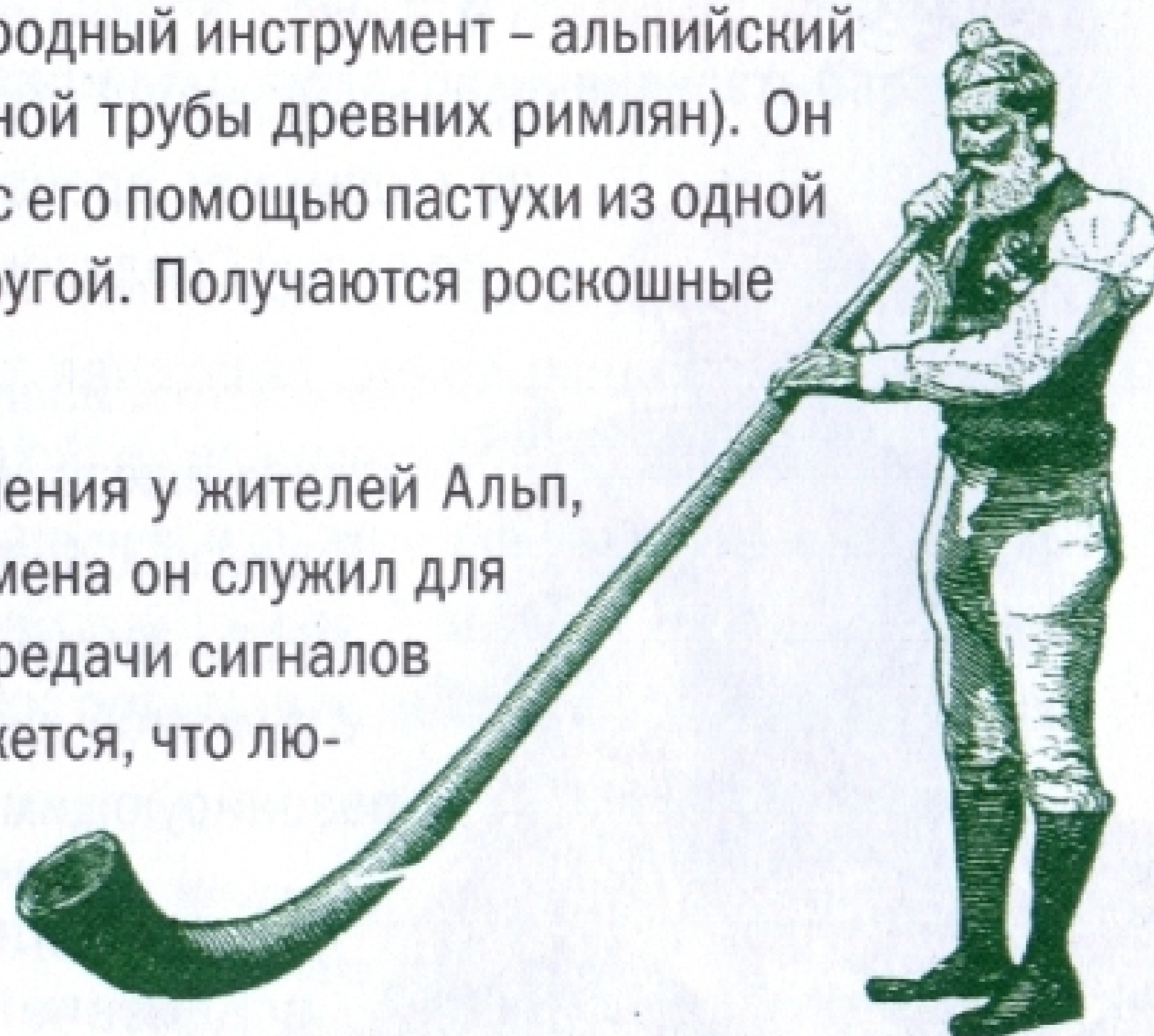

В **Испании** народная музыка очень часто сопровождается щелканьем кастаньет.

В цыганском оркестре, наряду со скрипкой, большое место занимают цимбалы. Это струнный инструмент, который исполнитель держит на коленях и извлекает звук, ударяя по струнам колотушками.

В **Швейцарии** самый оригинальный народный инструмент — альпийский рожок, потомок античного литууса (военной трубы древних римлян). Он очень длинный (до 4 м), весь из дерева, и с его помощью пастухи из одной долины перекликаются с пастухами из другой. Получаются роскошные концерты под открытым небом!

Йодль — характерный вид народного пения у жителей Альп, в особенности у тирольцев. В давние времена он служил для связи между жителями разных долин и передачи сигналов на дальние расстояния. Теперь иногда кажется, что людям просто захотелось повыть!

Магазин «Мэджик Мьюзик»

Здесь, в самом центре Мэджикса, сияет и переливается огнями вывеска волшебного музыкального магазина. Как ты догадываешься, я часто забегаю туда прикупить чего-нибудь новенького. И если бы не остатки самоконтроля, я потратила бы на это всё свободное время и все деньги! Чем так замечателен этот магазин? Он волшебный, как и всё в Мэджиксе! Зайди туда вместе со мной, и увидишь сама...

«Мэджик Мьюзик» — огромный, очень красивый магазин, в нем столько отделов, сколько существует музыкальных жанров:

Сколько всего существует музыкальных жанров? Столько, сколько дней в году? Или больше? Может быть, их столько же, сколько в мире музыкальных инструментов? Конечно, меньше! Жанров великое множество, одни из них знамениты и имеют большое значение, другие менее известны и не так важны, но зато интересны и увлекательны!

Немного маггии

каждому жанру отведено свое пространство, и, хоть оно и виртуальное, сразу веришь в его реальность! Здесь не просто продаются компакт- и видеодиски, здесь дышишь музыкой, живешь ею!

С чего начнем? Ну, хотя бы с рок-музыки (выбор не случайный: я обожаю рок!). Заходи! В отделе рока царит шум и возбуждение. В центре, на эстраде — Брюс Спрингстин (не он сам, а голограмма) исполняет свой легендарный хит 1984 года «Born in the USA», в котором чувствуется свойственный року дух протеста.

Элвис Пресли,
Литтл Ричард, Боб Дилан, «Rolling Stones», Джими Хендрикс, Патти Смит, Брюс Спрингстин, «U2», «Simple Minds», «Dire Straits», «Led Zeppelin», «Pink Floyd», «Metallica», «Nirvana», «R.E.M.», «Radiohead», «Sex Pistols», «Clash», «Iron Maiden»

Рождение рок-н-ролла, общепризнанным королем которого стал Элвис Пресли, — бесспорно, самое важное музыкальное событие **50-х годов**. С появлением рока к музыке приобщилась новая, массовая аудитория, которую раньше не принимали в расчет, — подростки (то есть мы с тобой!)

Немного магии

Концерты на стадионах!
Грандиозный массовый ритуал нашего времени, который сопровождает не только выступления звезд поп-музыки, но и представителей других направлений рока. А что было бы, если бы музыка великого Бетховена зазвучала не в театрах или концертных залах, а под открытым небом?

Вначале рок был гибридом негритянского ритм-энд-блюза и кантри-музыки белых, однако в последующие десятилетия он разделился на несколько направлений, различающихся по технике и ритму: фолк-рок, кантри-рок, хард-рок*, панк-рок*, рэп (исполняется с 60-х годов, без оркестра, в сопровождении ударных и тарелок) и гранж (смесь поп-музыки и панк-рока, возникла в 90-е годы).

Что их все объединяет? Агрессивный ритм и звучание, упоение звуком, превратившиеся в тайный язык общения для самых юных.

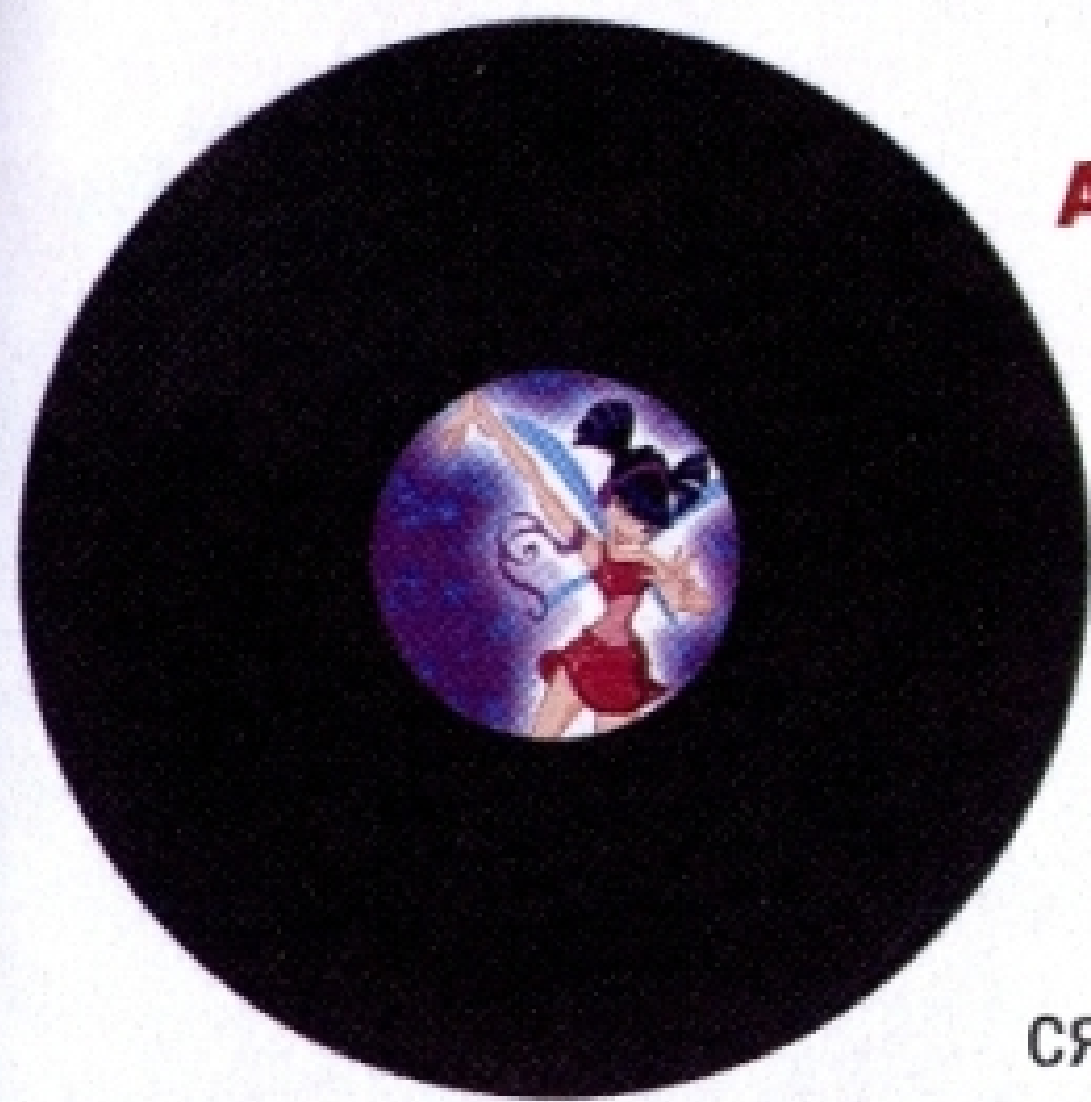
Музыка рокеров стала новой культурой, которая вдохновляет молодежь всего мира.

От **хард-рока** произошел хеви-метал, жесткая и бунтарская музыка.

Панк-рок — грубоватый и мрачный рок, в котором, однако, звучат ноты социального протеста.

покупатели, столпившиеся вокруг, тоже зачарованно слушают ливерпульскую четверку. Вот в чем секрет поп-музыки: она всем нравится, каждый находит в ней что-то для себя.

Считается, что именно «Битлз» стали родоначальниками этого жанра. Поп-музыка, чисто англосаксонский продукт, сумела завоевать весь мир, подвергшись при этом влиянию различных культур. Однако ее основные характеристики не изменились: она мелодична, близка и понятна всем — это музыка широкого потребления. Часто звукозаписывающие фирмы активно навязывают легкую музыку слушателям всего мира, превращая ее в предмет потребления, а затем производят новую продукцию, чтобы, в свою очередь, «скормить» ее своей аудитории.

А теперь куда? Может, заглянем в отдел джаза?

В этом зале неяркий, приглушенный свет, в воздухе висит табачный дым.

Ритм музыки захватывает и покоряет, а в центре цветные прожектора освещают... кого бы вы думали?

Орнета Коулмена, который на своем волшебном

А рядом — отдел поп-музыки*. Давай зайдем: атмосфера тут не такая наэлектризованная, как в соседнем зале, гораздо спокойнее и уютнее. Подумать только — мы с тобой видим и слышим легендарную группу «Битлз»! Конечно, это виртуальное изображение, но как впечатляет! Они поют «Мишель», и мы останавливаемся, чтобы послушать эту бессмертную песню. Другие юные

«Битлз»,
Фрэнк Синатра, Дэвид Боуи, Доналд Фэген, Джанет Джексон, Джоан Баэз (фолк-поп), «Blur», «Oasis», Робби Уильямс.

Кинг Оливер,
Луи Армстронг, Бикс Бейдербеке, Дюк Эллингтон, Арт Татум, Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Майлс Дэвис, Орнет Коулмен, Джон Колтрейн, Дон Черри, «The Blues Brothers», Арета Франклин, Отис Реддинг, Пэт Метени.

В слове **поп-музыка** «поп» — сокращение от английского *popular*, популярный.

саксофоне играет фри-джаз* (он — один из создателей этого направления).

Джаз родился в Новом Орлеане в первые годы XX века, а в конце Первой мировой войны вместе с американскими солдатами попал в Европу и вскоре стал общемировым явлением.

Вначале джаз был чисто импровизационным искусством, не подчинявшимся никаким правилам, что неудивительно, поскольку в этой музыке изливали душу представители угнетенного цветного населения Америки. Потом он стал другим. Постепенно начали появляться различные направления и стили: блюз (песня светского содержания, исполняется соло); спиричуэл (песня религиозного содержания, исполняют солист и хор); рэгтайм, диксиленд, свинг* (классика, золотой период джаза), би-боп (напряженные ритмы), кул-джаз (спокойный, изысканный, появился в конце 40-х), фанки* (вторая половина 50-х, суровый и печальный); и фри-джаз (не признающий правил, выработанных в прошлом).

В «Мэджик Мьюзик» есть и другие отделы, например огромный отдел классической музыки, где представлены гениальные композиторы. Этот магазин — самый лучший в Мэджиксе! И самый магический!

Знаю, о чем ты думаешь: «Ах, если бы и у нас в городе был такой магазин!» Понимаю тебя; но не теряй надежды, может быть, он вскоре появится!

Надо бы узнать у Техны, какое музыкально-технологическое будущее нас ожидает. А теперь пойдем отсюда. От всей этой музыки мне захотелось потанцевать. Тебе тоже?

Ну тогда, весело напевая, перейдем к следующей главе!

Немного магии

Электронная музыка — продукт современной эпохи. Специальные осцилляторы производят звуки, которые обрабатываются и комбинируются многоканальными микшерами, а потом фиксируются на магнитной ленте. Для этого процесса необходимы синтезатор и компьютер.

Фри-джаз (свободный джаз) существует с 60-х годов прошлого века. Представители этого направления, в частности **Орнет Коулмен** (р. в 1930 в Техасе), считают главным в джазе импровизацию и не придерживаются какого-либо определенного стиля.

Свинг (от английского swing, ритм) — стиль джаза, для которого характерны пульсирующий ритм, сложный аккомпанемент и большой состав оркестра.

Фанки по-английски значит «страх, уныние»; в 60-е годы это название закрепилось также за одним из направлений американской живописи.

Давайте потанцуем!

Ура! Музыка и танцы! Они нужны мне, как хлеб и вода!

Как утверждают историки, человек открыл для себя ритм еще до того, как появились музыка и пение, открыл благодаря танцу! Музыка — это гармония звуков, танец — гармония движений; и всякий раз, когда две эти гармонии сливаются вместе, у человека становится легко и радостно на душе!

Танцев очень много, и они такие разные! Давай потанцуем?

Кукарача

Это мексиканская народная песня и танец, с запоминающейся мелодией, которую часто можно услышать на праздниках и балах.

Вообще-то «кукарача» значит «таракан». Бр-р! Неужели эти милые создания умеют танцевать? Шутка...

Би-боп

Быстрый современный танец; уже само его название должно напоминать о странных, резких, нервных звуках джаза. И действительно, би-боп — одно из направлений джаза, для которого характерны свобода в выборе инструментов, оригинальное использование тем и синкопы.

Фокстрот

Он родился в Соединенных Штатах почти в одно время с джазом; его легко узнать по характерному ритму, с нерегулярными акцентами, которые приходится то на одну, то на другую часть такта.

Чарльстон

Когда звучит ритмичная, заводная мелодия, а кавалеры и дамы с невероятной скоростью вертят коленками, сразу понимаешь: это чарльстон! Смотреть на этот танец приятно, но исполнять его наверняка очень утомительно!

Буги-вуги

Буги-вуги добрался до Европы в конце Второй мировой войны; танцующие словно одержимы ритмом, они двигаются в необычайно быстром темпе и выполняют прямо-таки акробатические па! Это танцевальное безумие заразительно, ему нельзя не поддаться. Но о нем забудут, когда появится...

Рок-н-ролл

Это прямой потомок буги-вуги. Название говорит само за себя: оно означает «качайся и крутись». Рок-н-ролл — не только танец, но и музыкальный жанр: и тот, и другой возникли в 1955 году в США, а потом распространились по всему миру! Из модного увлечения рок-н-ролл быстро превратился в культурный феномен, повлиявший на духовный облик нескольких поколений. Я уже говорила тебе, что для молодежи рок стал символом борьбы и протеста.

Ты когда-нибудь пробовала танцевать рок-н-ролл? Нет? А я пробовала, и скажу тебе: это потрясающе! Особенно акробатический рок-н-ролл! Попробуй и ты, в память о «добрых старых временах», покачайся и покрутись!

Танго

А теперь речь пойдет о легендарном, чарующем танце — о несравненном танго! Этот аргентинский народный танец возник в пригородах Буэнос-Айреса в первые годы XX столетия, а вскоре его узнали в Европе, где он имел такой успех, что в 20-е годы его называли «танцем века»;

он и по сей день в большой моде, и миллионы любителей танцуют его по всему миру.

Чеканные ритмы и надрывно-страстные мелодии танго вдохновляли великих композиторов, таких как Исаак Альбенис и Игорь Стравинский.

Вальс

Название происходит от немецкого глагола walzen — кружиться. Это один из самых известных танцев, он возник в XIX веке, но пользуется популярностью до сих пор.

Когда-то он произвел революцию: впервые мужчины и женщины танцевали, обнявшись. Для той эпохи с ее чопорными нравами это был настоящий скандал!

Вальс вдохновлял многих великих композиторов: достаточно вспомнить Иоганна Штрауса, Шопена, Вебера, Дебюсси, Равеля, Чайковского.

В Латинской Америке существует много танцев. Я назову тебе самые знаменитые, самые страстные и с самой приятной музыкой.

Румба, танец афро-кубинского происхождения.

Бегин, медленная разновидность румбы.

Бразильская самба, всем известная и всеми любимая.

Ча-ча-ча, похож на самбу, но помедленнее.

Менеито, забавный, совсем недавно появившийся танец.

В Испании мы видим классические примеры танца-ухаживания.

Фанданго, андалузский народный танец, в три такта, исполняется под гитару или под кастаньеты.

Фламенко, завораживающий и трудный.

Хота.

Малагуэна.

Болеро; самое знаменитое болеро сочинил Морис Равель (1875–1937).

Йе-йе

Быстрый танец в ритме йе-йе, популярном в первой половине 60-х годов; этим словом также обозначают характерную манеру держаться и стиль жизни тогдашней молодежи.

На пуантах

Какая девочка хотя бы раз не мечтала о том, чтобы стать примой-балериной в труппе классического балета? Ну разве что я... Но только потому, что я предпочитаю рок-музыку, обожаю рэп и другие бешеные ритмы нашей эпохи. Как бы там ни было, балетная пачка и атласные пуанты — заветная мечта многих и подлинная страсть для всех поклонников классической музыки и танца!

Балет — это вид театрального искусства, в котором выразительным средством служат музыка и грациозные движения танцовщиков.

Человеческое тело — это музыкальный инструмент

Балет возник в эпоху Возрождения, как элемент пышных празднеств, которые устраивались при итальянских княжеских дворах и в замках французских королей. В течение XVIII столетия это искусство развивалось и совершенствовалось, а в конце XIX века появились прославленные шедевры Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», которые доныне завораживают зрителей.

Из тех, кто выступал на балетной сцене и достиг звездных высот, можно назвать Карлу Фраччи, Рудольфа Нуриева, Анну Павлову, Тамару Карсавину, Вацлава Нижинского и еще многих других. Вдохновение, отточенная техника и верность ритму помогли этим артистам претворить свои мечты в прекрасную реальность.

1001

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Какая песня давно удерживает абсолютный рекорд по продажам?

Рождественская песня «White Christmas»: по всему миру продано более 100 миллионов дисков.

У кого из певцов на сегодняшний день больше всего золотых и платиновых дисков? Это очень знаменитый певец, ставший символом своей эпохи, Элвис Пресли. Он получил в общей сложности 110 премий.

Какой музыкальный инструмент считается одним из самых древних в мире?

Волынка. Это — настоящий долгожитель музыкального мира: волынку использовали еще древние римляне в своих военных оркестрах. Ее низкий, тягучий, монотонный голос не спутаешь ни с чем. Волынка — духовой инструмент, состоящий из наполненного воздухом кожаного мешка и присоединенных к нему трубок.

Кто и когда изобрел граммофон?

Т.А.Эдисон, получивший патент на это изобретение в 1878 году.

Какая песня является самой популярной в мире?

«Happy Birthday to you!» Вполне логично и предсказуемо!

Какой музыкальный инструмент самый большой из всех?

Орган. Он состоит из множества труб различных размеров — одни, совсем маленькие, издают высокие звуки, из других, побольше, извлекают басовые ноты. Самый большой в мире орган находится в США, в Атлантик-Сити. У него 12 клавиатур и 33 112 труб. Представляешь, какое богатое звучание?

Какой инструмент издает самый высокий звук?

Самый высокий и пронзительный звук издает флейта-пикколо.

Какой инструмент наиболее широко распространен в мире?

Барабан! Существует множество разновидностей барабана, и играть на них можно по-разному, в зависимости от того, насколько упругое у них покрытие.

Как пишется музыка?

От руки, в специальных нотных тетрадах с пятью линейками; но для этого есть и специальные пишущие машинки, и, конечно же, компьютерные программы.

Из чего состоит музыка?

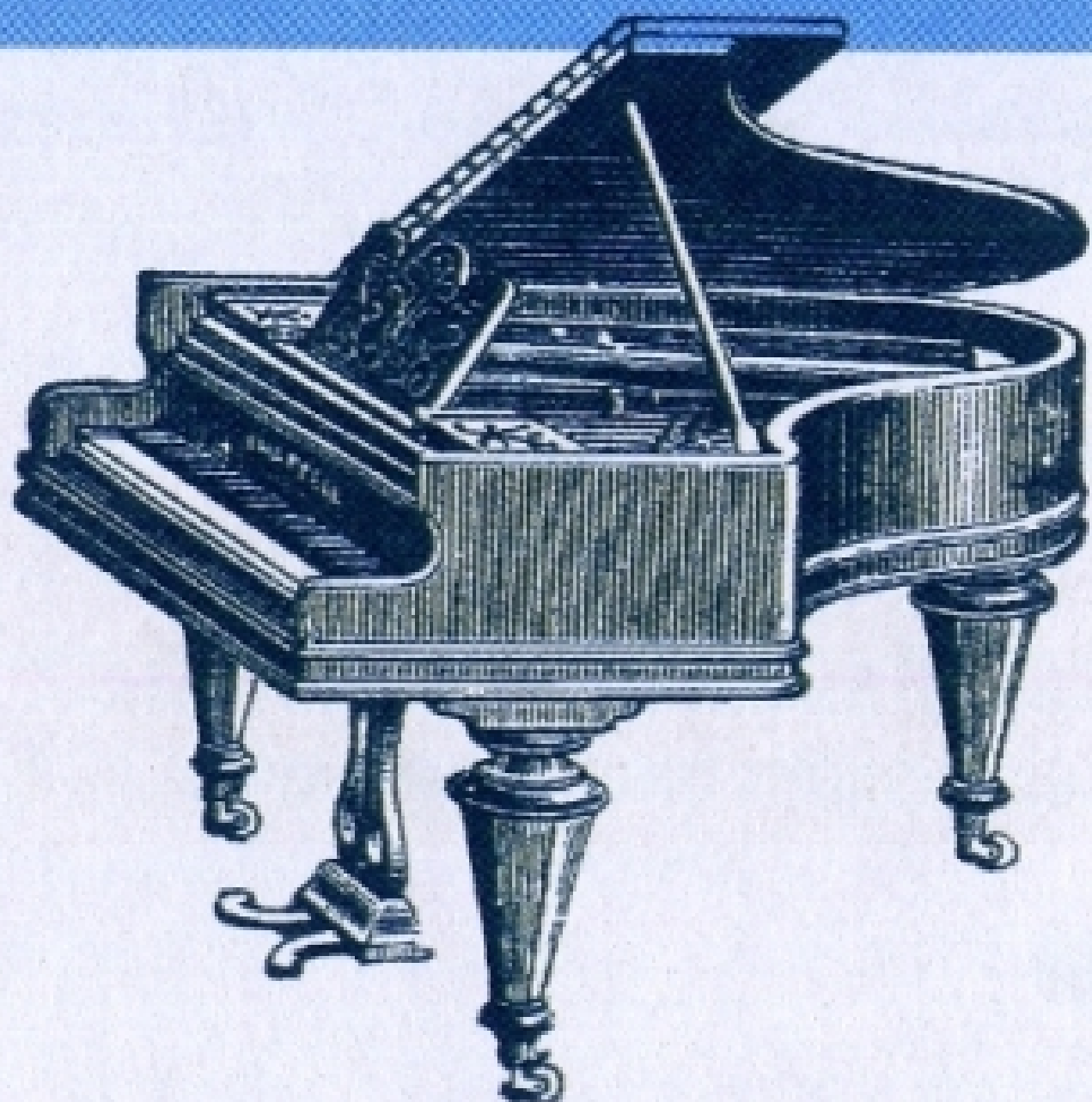
В ее состав, как в рецепт роскошного блюда, входят три изысканных ингредиента: мелодия, или мотив; гармония, связывающая отдельные ноты в единое звучание, и ритм, то есть определенное размещение музыкальных акцентов.

Что такое музыкальная шкала?

Музыкальная шкала, иначе гамма, действительно чем-то похожа на шкалу термометра, только вместо градусов у нее ноты, расположенные одна за другой, по высоте. Их восемь, и они разделены интервалами, всегда одними и теми же. Это ноты — до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.

Как извлекается звук из фортепиано?

Под крышкой инструмента находятся маленькие молоточки, обтянутые фетром. Когда пианист нажимает на клавишу, один из молоточков ударяет по соответствующей струне. Струна вибрирует и издает звук, громкость которого зависит от силы нажима на клавишу.

Кто такие менестрели?

В те времена, когда еще не было ни радио, ни телевидения, ни компакт-дисков, единственным источником музыки были бродячие музыканты. Они ходили по дорогам, из города в селение, из крепости в замок, пели и играли перед публикой. Их называли менестрелями. Они перенимали друг у друга и переписывали для себя песни, истории и ритмы, чтобы донести их до слушателей.

Магическое Изобретение

Ты уже знаешь, что моя соседка по комнате — фея технологии. И это не простое совпадение, в нашей дружбе есть глубокий магический смысл! Музыка + Технология = совершенство! Постоянно общаясь с Техной, болтая с ней о том о сем, слушая, как она зубрит (то есть повторяет учебный материал перед экзаменами), помогая ей в научных исследованиях (хотя чаще всего это она помогает мне), я узнаю о разных изобретениях, в том числе и тех, что имеют отношение к музыке. В частности, именно от Техны я узнала то, о чем хочу сейчас тебе рассказать: как было изобретено нотное письмо.

История цивилизации неразрывно связана с письмом, то есть с набором графических символов, несущих фонетический смысл. Именно благодаря письму знание одного человека становится достоянием многих, сохраняется для будущего.

Немного магии

Литеры для книгопечатания изобрел Гутенберг в городе Майнце (Германия), в 1438 году; в 1475 году начались опыты по печатанию нот. Правда, печатались только нотные линейки, а нотные знаки потом вписывали от руки (представляешь, какой адский труд?) А с 1501 года люди уже могли свободно купить настоящие печатные ноты (вначале это были канцоны и другие пьесы для лютни), что привело к широкому распространению музыкальной культуры.

А ты никогда не задавалась вопросом, кто придумал нотное письмо, каким мы пользуемся сегодня?

Лишь европейская культура (и то сравнительно недавно) сумела выработать систему знаков, отражающую все особенности звуков, все тонкости гармонии и все принципы композиции. Когда-то это пробовали сделать древние греки, но их система была неточной и неполной. Поэтому музыку еще долгие столетия запоминали только со слуха. Около 1000 года бенедиктинский монах Гвидо из Ареццо, собрав вместе известные ему теории музыковедов,

создал наконец единую и логичную систему за-

писи и чтения музыкальных сочинений. И вдобавок (какой молодец!) он придумал названия для нот. В чем различие между тогдашним нотным письмом и современным? Нотных линеек тогда было всего 4 (а не 5), и нотные знаки имели квадратную форму, а не овальную, как сейчас.

Значение этого изобретения было огромным. Помимо всего прочего, оно способствовало развитию полифонии, поскольку позволяло точно и синхронно исполнять разные партии. Какой подарок для музыкантов всего мира!

Немного магии

Гармония — это последовательность созвучий, или аккордов (которые являются ее базовыми элементами). Аккорды бывают более или менее «удачными»: подобно тому, как между людьми возникают симпатии и антипатии, между звуками существует большее или меньшее взаимное притяжение. В первом случае аккорд называется консонирующим, во втором — диссонирующим. Гармония в музыкальном сочинении складывается из сочетания тех и других аккордов.

Я ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК:
ДО РЕ МИ ФА СОЛЬ ЛЯ СИ?

Я уже сказала, что их придумал Гвидо из Ареццо в 1000 году, но не объяснила, почему он дал им такие названия. Возможно, он не хотел давать звукам случайные, ничего не значащие названия, а потому решил назвать их по начальным буквам стихов одного религиозного песнопения — гимна святому Иоанну. Семь нот — семь строчек гимна. И вот что получилось:

Ut queant laxis	UT
Resonare fibris	RE
Mira gestorum	MI
Famuli tuorum	FA
Solve polluti	SOL
Labii reatum	LA
Sancte Johannes	SI

В XVII веке UT заменили на **DO**.

Хочешь узнать, о чем говорится в этих стихах? Я могу удовлетворить твое любопытство — благодаря нашей чудесной Флоре, которая перевела их с латинского языка:

Чтобы молящиеся
могли воспевать
в полный голос
твои великие деяния,
очисти их уста
от скверны,
о святой Иоанн!

Праздник **Винкс**
в музыкальном стиле

Эти магические советы помогут тебе устроить

Вечеринку

Музы!

Хочешь собрать у себя друзей?
Или отпраздновать день рождения?

Заручившись помощью ближайших подруг и родителей, ты решила отпраздновать день рождения дома. Ты хочешь, чтобы твой праздник был наполнен музыкой, чтобы он стал незабываемым, но не знаешь, как это сделать? Не волнуйся: я, твоя любимая фея, — с тобой!

Вот краткое магическое руководство, которое поможет тебе создать настоящую праздничную атмосферу. Нам с тобой предстоит подобрать подходящую музыку и соответствующий ей цвет — он станет основным цветом твоего праздника, — приготовить угощение, а главное, дать полную волю фантазии!

Как распределим работу? Я возьму на себя магию, а ты займись музыкой!

Что тут важнее всего?

Правильно выбрать ритм! А точнее, решить, какая музыка станет основой твоего праздника: мелодичная или техно, поп или рок, негромкая или оглушающая, классическая или современная?

После того как ты выбрала подходящую музыку или решила использовать самую любимую, тебе остается только подыскать ей магический цветовой эквивалент. Что это значит? Видишь ли, каждый звук может вызывать определенную цветовую ассоци-

ацию. Ты знала об этом? Поздравляю, для своих лет ты уже очень много знаешь! Мы с тобой похожи, как две капли воды, вернее, как две одинаковые ноты, написанные на одной линейке!

На всякий случай я всё же объясню, что это значит — подыскивать цветовые эквиваленты звукам.

Вот уже много столетий люди пытаются соединить звуки и цвета в устойчивые ассоциативные пары, этому было посвящено немало экспериментов и научных исследований.

Могу привести несколько ярких примеров. В эпоху романтизма Вагнер* собирался провести на театральной сцене эксперименты по ассоциативному использованию звука и цвета: это должно было усилить эмоциональное воздействие музыки. А для движения футуристов* такие эксперименты стали одной из основных задач.

Луиджи Веронези, итальянский художник прошлого века, всегда с математической точностью выверял соотношение звука и цвета.

А ты хочешь попробовать? Решайся, это совсем не трудно, тем более с моей подсказкой!

Ты выбрала цвет, сочетающийся с твоей любимой музыкой и настроением твоего праздника? Отлично! Теперь, при финансовой поддержке родителей, купи пластиковые тарелки, стаканы и воздушные шары под цвет твоего магического музыкального оформления. А если ты еще найдешь свечи такого же цвета, будет просто замечательно!

Пригласительные билеты изготвори сама. Достань прямоугольные кусочки картона размером 50×70, под цвет твоего праздника,

Темно-

синий

цвет ассоциируется с нежным и таинственным блюзом, близким родственником джаза.

Красный —

самый яркий и агрессивный из цветов, поэтому он соответствует моему любимому року, в котором жажда свободы и юный задор нашли свое идеальное выражение.

Зеленый

цвет успокаивает нас и напоминает о природе. Он хорошо сочетается с New Age («новая эра»). Для одних это просто музыкальный жанр, для других — образ жизни; и то, и другое сейчас в большой моде! New Age как музыкальный жанр легко узнать по особому, характерному звучанию, приближенному к звукам природы.

Оранжевый

цвет отлично сочетается с поп-музыкой. Поп в близком родстве с роком, но он гораздо мягче и мелодичнее, и тексты у него не такого агрессивного содержания, как у его разгневанного родственника (который так прекрасен в гневе!).

Рихард Вагнер (1813–1883) — немецкий философ, литератор, театральный деятель, поэт и гениальный композитор.

Футуризм — художественно-литературное движение, возникшее в первые годы XX века; главное в его программе — отречение от традиций прошлого и устремленность в будущее.

и вырежи из них кружочки диаметром 12 см. Число кружочков должно соответствовать числу гостей.

Затем возьми нож для картона (но обещай мне, что твои музыкальные пальчики при этом не пострадают! Иначе я не смогу спать спокойно!) и вырежи в центре каждого кружка круглое отверстие диаметром в 1,5 см.

Укрась кружочки узорами, в тон к праздничному цвету, или приклей свою фотографию (если она черно-белая, раскрась ее цветными фломастерами); фотографию надо приклеить на кусочек картона до того, как будешь вырезать кружок!

Придумай симпатичный и шутливый текст приглашения и напиши его золотым или серебряным фломастером. В общем, дай волю фантазии!

Теперь у тебя есть эффектные приглашения в виде компакт-дисков, которые ты разошлешь самым близким друзьям!

И еще одна волшебная вариация на тему праздника.

Приготовь миниатюрные цветные закуски в форме нот. Это будет оригинально и красиво. А если ты воспользуешься моим рецептом, еще и вкусно!

А теперь — за дело!

Разрежь ломтики хлеба пополам и вырежи из каждой половинки маленький кусочек в форме ноты. Как это сделать? Если хочешь побыстрее, вырежи сначала овальный кусочек картона и используй его как трафарет: клади на хлеб и, крепко прижав, обводи по контуру кончиком ножа.

Добавь к майонезу пищевой краситель и хорошенько перемешай.

Намажь этой смесью хлебные «нотки», но не все: часть намажь кетчупом.

Положи на каждую нотку ломтик тонкой колбаски-салями.

Нарежь вареную колбасу кубиками и надень каждый кубик на деревянную шпажку, предварительно надев на нее оливку.

И наконец, надень шпажки с оливкой и кубиком вареной колбасы на хлебные нотки с кусочком салями: получатся мини-закуски, вкусные, музыкальные и очень оригинальные!

Приятного аппетита и приятного развлечения!

Тебе понадобится:
1 или несколько
(в зависимости от числа гостей)
батонов хлеба;
1 тюбик майонеза;
пищевой краситель, по цвету близкий
к цветовому решению твоего праздника;
1 тюбик кетчупа;
1 или несколько баночек
консервированных оливок без косточек;
1 тонкий ломтик вареной
колбасы;
батон салями

Маэстро! Включите музыку!

История звуконосителей длится много лет. Она началась со звуковых дорожек на виниловых пластинках. Я коллекционирую винил, хорошо в нем разбираюсь и могу тебя заверить: в нем

есть своя прелесть! Пластинки (они бывали разной величины, большие и маленькие) — черные, блестящие, с отверстием

в центре, чтобы можно было поставить их

на крутящийся диск проигрывателя. На них нанесены

дорожки (соответственно числу оборотов — 33 либо

45 в минуту), по которым движется корундовая

игла, воспроизводящая запись. Частота звуковых коле-

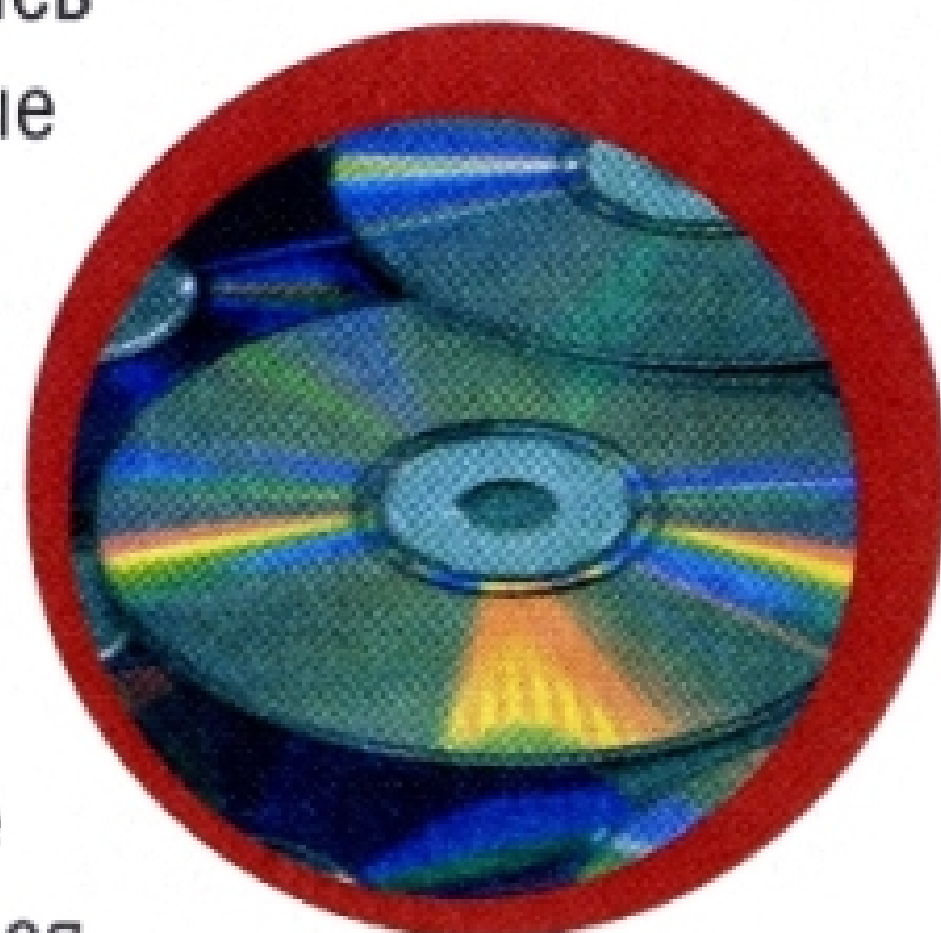
баний на такой записи не превышала 22 кГц*.

Для нас, современных подростков, это все равно что экспонат из музея древностей, а для наших дедушек и бабушек это был единственный способ послушать любимую музыку!

Впрочем, через недолгое время появился другой вариант — магнитофонные кассеты. При воспроизведении часто слышались посторонние шумы, к тому же кассеты, даже вполне качественные в момент покупки, очень скоро начинали портиться.

В начале 80-х произошел прорыв: «Филипс» выпустил в продажу первые CD (компакт-диски) с аудиозаписями.

Это была революция! Старые виниловые пластинки, которые страдали от перепадов напряжения в сети и при производстве которых часто допускался брак, отныне были обречены пылиться на чердаках.

Килогерц — тысяча герц, единица частоты звука; человеческое ухо может воспринимать звуки частотой от 20 до 20 000 герц.

Немного магии

Компакт-диски использовались также как оптические носители информационных данных, поскольку обладали гораздо большим объемом памяти — до 700 МВ (мегабайт). Они как нельзя лучше подходили для записи компьютерных программ, энциклопедий и коротких клипов.

А на компакт-дисках звук записывался в оцифрованном виде, что позволяло воспроизводить с высоким качеством запись частотой до 44 кГц и длительностью до 80 минут. И без всяких посторонних шумов!

Но, как ты знаешь, это не предел возможного...

Мир звуконосителей постоянно развивается, и сейчас появились новые, еще более совершенные виды дисков. У нашего поколения имеются:

VCD

Это сокращение от Video Compact Disc. Речь идет о CD, на который можно записывать видеоклипы, картинки и музыку. По качеству он недалеко ушел от VHS, больших видеокассет с записью на магнитной ленте с покрытием из оксидов железа; однако VCD отличается более высокой степенью информатизации.

DVD

Это сокращение от Digital Versatile Disc. Так называют инновационный оптический носитель, который внешне такого же размера, как CD, но имеет гораздо больший объем памяти*.

Такой диск может хранить и аудио-, и видеозапись, поэтому на него можно записать, например, живой рок-концерт.

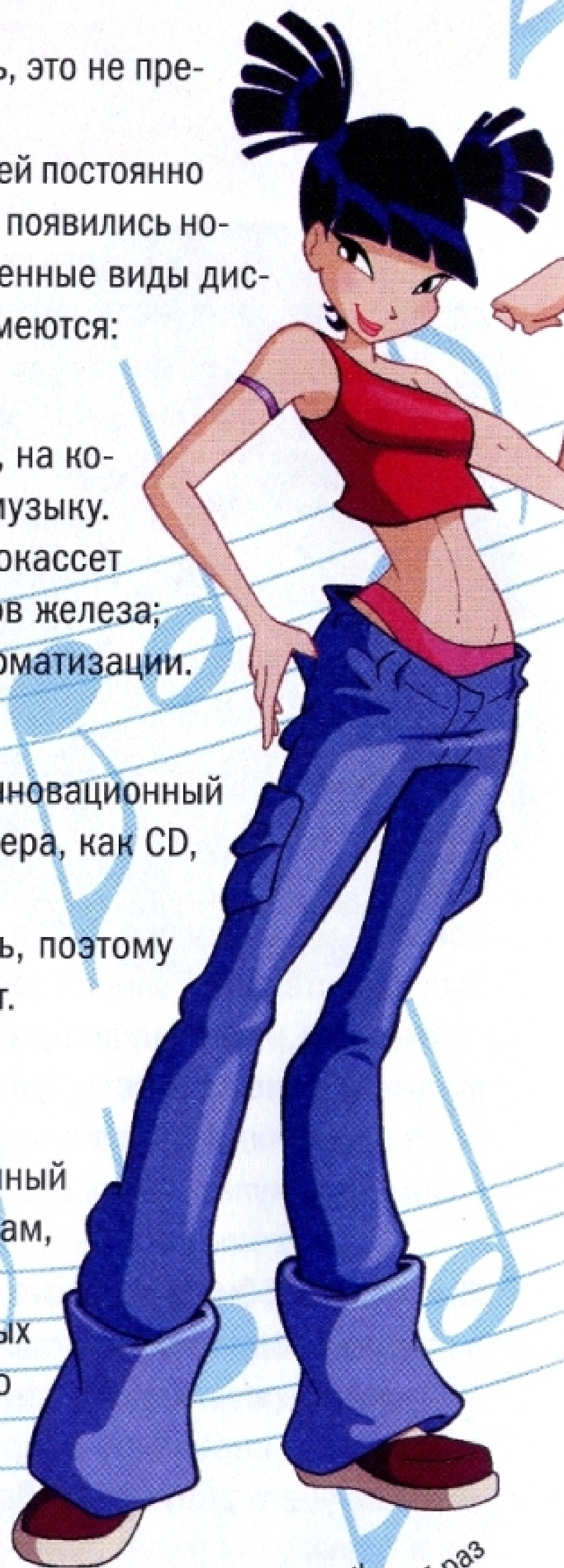
SACD

Это сокращение от Super Audio Compact Disc.

По сути SACD — не что иное, как усовершенствованный CD: он схож с компакт-диском по всем характеристикам, но качество звучания у него гораздо выше.

Однако прослушивать его можно только на специальных устройствах, которые пока еще не получили широкого распространения.

А уже в близком будущем нас ждут новые приятные сюрпризы!

КИНО И МУЗЫКА

Кино — это искусство, поразительно схожее с реальностью. И оно постоянно использует музыку, чтобы создаваемая им иллюзия была еще более достоверной.

На заре существования кинематографа звуковой фон был необходим для того, чтобы заглушать скрип стальной рукоятки кинопроектора, которую вертел механик. Но музыкальное сопровождение было случайным, никак не связанным с действием фильма. Позже в кинотеатрах появились пианисты, которые играли пьесы, подходящие по настроению к сценам фильма, и таким образом «озвучивали» его. Сейчас это кажется невероятным, да?

Начиная с 1928 года звук записывается прямо на киноплёнку, и появляется новая профессия — композитор, сочиняющий музыку для кино.

Попробуй представить себе, насколько слабее будет впечатление от «Унесенных ветром», если отнять у этого фильма его знаменитый саундтрек!

Фильм «Птица», рассказывающий о жизни великого музыканта Чарли Паркера по прозвищу «Птица», был снят Клинтон Иствудом и получил в 1988 году «Оскара» за лучший звук. Этот фильм был бы немыслим без музыки!

А что стало бы с фильмом «Титаник», не будь в нем чудесной, незабываемой песни в исполнении канадской певицы Селин Дион?

**Чарли
Чаплин** —

уникальный случай в истории кино! — был в своих фильмах и сценаристом, и режиссером, и автором музыки.

Немного магии

**Первый
настоящий
звуковой фильм**

был создан в 1927 году

и назывался «The Jazz Singer» («Певец джаза»); главную роль в нем исполнял певец Эл Джолсон. В фильме есть диалоги, которые перемежаются музыкой: это стало подлинной революцией!

Немного магии
Саундтрек,

или фонограмма, каждого фильма на сегодняшний день состоит из трех элементов: диалогов, шумов и музыкального сопровождения. Последнее состоит из музыки, включенной в действие фильма, и музыкального фона.

У каждой эпохи есть свой волшебный фильм и волшебная музыка к нему!

Алфея, Облачная Башня Или

Куда пойти учиться нам, будущим феям из Алфеи, а также будущим ведьмам из Облачной Башни и вообще всем будущим музыкантам?

Вот информация для тех, у кого есть способности к музыке, но при этом нет способностей к магии!

Школы, в которых учат музыке, называются консерваториями.

Откуда такое название и при чем тут **консервы**?

В XIV и XV веках в Италии существовали приюты и детские дома для сирот и подкидышей, где этих детей обучали чтению и письму, а также какому-нибудь ремеслу. Такие заведения назывались «консерваториями», от итальянского слова *conservare*, означающего «хранить, сберегать».

В консерваториях среди прочих наук детей обучали пению, так что именно эти сиротские приюты стали главными поставщиками талантов для средневековых певческих школ, выпускники которых разъезжались потом по всем культурным центрам Европы.

В XVIII веке обучение музыке и пению стало важным делом, и консерватории, утратив статус детских приютов, превратились в музыкальные школы, куда принимали всех желающих.

Сегодня консерватория — это высшее учебное заведение, где преподают все музыкальные дисциплины: чтобы поступить в нее, надо пройти тщательный отбор и соответствовать определенным требованиям (в частности, возрастным).

Курсы обучения в консерватории разделяются на основные, то есть обучающие музыкальным дисциплинам, и дополнительные, для общеобразовательной подготовки.

В консерваториях не только учат, там еще устраивают сольные и симфонические концерты. Мне так хотелось бы послушать концерт, который будет в этом месяце! Пойдешь со мной?

Немного магии

Певческая

школа

(по-латыни *schola cantorum*) — это школа при католическом храме, где обучают сольному и хоровому пению. Основателем таких церковных школ был папа римский Григорий Великий, под руководством которого был создан так называемый григорианский хорал.

Музыкальные профессии

Ты обожаешь музыку, но не знаешь, что нужно сделать, чтобы твое увлечение превратилось в призвание и помогло зарабатывать на жизнь? Музыка — это искусство! А значит, для нее требуется не только природный талант, но и технические навыки, упорство и профессионализм. Как сделать из музыки профессию, которой можно посвятить всю жизнь? Я, твоя любимая фея, отвечу на этот вопрос, посоветую, подскажу всё, что нужно: ведь я здесь специально для этого!

Композитор. Сочинять музыку — профессия не новая, но люди всегда будут ею заниматься. «Она такая изысканная, такая романтическая!» — сказала бы Стелла. Я же скажу, что профессия композитора очень трудная, очень тяжелая, и для нее необходим настоящий природный талант. Конечно, не каждый композитор обязан быть Моцартом! Такой гений рождается раз в сто лет... Но хоть какой-то талант должен быть, а в придачу к нему — профессионализм, трудолюбие, фантазия, взыскательность к себе и большая музыкальная культура. Можно специализироваться в любом музыкальном жанре, который тебе по душе: сочинять оперы, музыку к фильмам, балеты, народную музыку, музыку к театральным постановкам и мюзиклам*.

Сочинив музыку и записав ее на звуконосителях, композитор передает ее музыкальному издателю (вот еще одна профессия, связанная с музыкой, не творческая, но требующая большого организаторского таланта и дающая очень приличный доход!), который займется ее распространением и рекламой.

Музыкальный издатель — это тот, кому композитор и поэт-песенник (автор текстов к песням) передают эксклюзивные права на публикацию своих сочинений. Он берет на себя распространение музыки, а также все связанные с этим расходы, в том числе выплату гонораров авторам и исполнителям музыкальных произведений. Какими качествами должен обладать музыкальный издатель? Предпринимательскими и организаторскими способностями, деловым чутьем и умением распознать настоящий талант.

Мюзикл — театральное представление, состоящее из музыки, танцев и несложного сюжета, который служит для них фоном.

Певица. Надо ли тебе объяснять, что это за профессия? Наверняка ты мечтала стать знаменитой певицей. Я тоже мечтала об этом. И до сих пор еще пою, особенно под душем! По правде говоря, остальным Винкс до смерти надоело мое пение. Потому что я пою всегда и везде! Хочешь, объясню тебе разницу между певцом и автором-исполнителем? Второй поет исключительно песни, сочиненные им самим. А певец использует тексты, которые пишут для него поэты.

Дирижер. Со стороны это выглядит просто восхитительно. Ты стоишь у всех на виду в вечернем платье, взмах палочки — и тебе повинуются целый оркестр... Если тебе нравится дирижирование, то эта профессия — для тебя. Дирижер должен умом и сердцем понимать каждое исполняемое произведение, следить за точностью игры всех музыкантов, от ударников до скрипачей и виолончелистов. В танцевальных или джазовых оркестрах, где музыкантов не так много, работа у дирижера менее напряженная, зато ему приходится самому играть на каком-нибудь инструменте.

Музыкант — это артист, который исполняет музыкальное произведение на каком-либо инструменте, играя соло или в составе оркестра. Самые одаренные музыканты выбиваются в солисты и разъезжают с концертами по всему миру. Остальные работают в театрах или кабаре, аккомпанируют певцам, играют на балах, участвуют в радио- и телепередачах и в записи музыки на студиях.

Специалист по шумовым эффектам — это не музыкант в полном смысле слова, но его работа постоянно связана со звуком. Он умеет воспроизводить звуки как естественного, так и искусственного происхождения, либо имитируя их с помощью специальных приспособлений, либо записывая вживую. Какие качества нужны для такой работы? Уйма фантазии, изобретательность, познания в технике, наблюдательность.

Вот примеры: чтобы имитировать топот копыт, используются барабаны, обтянутые плюшем; чтобы изобразить грохочущий гром — листы жести; чтобы воспроизвести плеск весел на поверхности озера или моря, взбалтывают воду в больших емкостях.

Звукотехник. Где его можно увидеть? В стеклянной кабине на студии звукозаписи или в специально оборудованном автофургоне.

Чем он занимается? Обычно он обеспечивает запись звука на телевидении, на кино съемках и на радио: сидит за пультом, вдали от посторонних шумов, и управляет сложнейшей аппаратурой, добиваясь идеальной чистоты записи. Под конец он приступает к монтажу, то есть соединяет вместе музыку, шумы и диалоги.

Что требуется для этой профессии? Терпение, технические познания и тонкий слух.

Знаешь ли ты, что...

Музыку можно исполнять с разной скоростью.

Поэтому музыканты, чтобы придерживаться заданного темпа, не довольствуются собственным музыкальным слухом, а прибегают к помощи метронома, небольшого прибора с маятником, который постукивает, отмеряя темп. Этот прибор изобрел в 1815 году И.Н. Мельцель; он же придумал и название «метроном».

Настоящей революцией в истории музыки стало изобретение фонографа, прибора, который записывал звуки, голоса и музыку. Его изобрел Эдисон в 1877 году. До этой исторической даты музыку можно было слушать только вживую, и каждое исполнение было единственным и неповторимым. Зато с тех пор все могут слушать музыку хоть сто раз подряд, и она доносится отовсюду.

Из всех незлектронных музыкальных инструментов **самый низкий и глухой звук** издает большой барабан. С XVIII века он входит в состав симфонического оркестра, но еще чаще его можно увидеть в духовом оркестре. Барабан состоит из деревянного цилиндрического корпуса, на который с двух сторон натянута кожа; по нему ударяют колотушкой с войлочным или кожаным наконечником. А в джазовых оркестрах, где ударник играет на нескольких инструментах сразу, колотушка приводится в движение не рукой, а ногой. Запомни: чем больше барабан, тем более низкие звуки можно из него извлечь.

Руморизм (от итальянского слова *rumore*, шум) — так футуристы называли одно из направлений своих поисков в искусстве. В далеком 1914 году они начали экспериментировать с шумами, пытаясь путем наложения одних шумов на другие создать новое звучание. Впервые людей больше интересовали шумы, чем музыкальные звуки. Среди самых знаменитых представителей футуризма можно назвать поэта Ф.Т. Маринетти, художника Дж. Балла и композитора Ф. Балилла Прателла.

Первый граммофон

с пластинками был придуман в 1877 году. Это чудо техники, которое надо было заводить, крутя ручку, изобрел Эмиль Берлинер. Со временем механический граммофон превратился в электрический проигрыватель, а число оборотов и, соответственно, дорожек на пластинке уменьшилось.

В 1948 году, семьдесят один год спустя, фирма «Коламбия рекордз» объявила о выпуске первой долгоиграющей пластинки.

Первый угольный микрофон,

изобретение Дэвида Э. Хьюза, появился в 1877 году — после 22 лет безуспешных экспериментов. Как говорится, терпение и труд всё перетрут! То, что сегодня мы можем четко и ясно расслышать голоса поп- и рок-звезд на концертах и в студиях, — это заслуга Хьюза!

Звуки инструментов в оркестре делятся на резкие (у флейты и кларнета), звенящие (у валторны, тромбона и трубы), нежные (у скрипки, альта, виолончели и контрабаса) и ритмичные (у барабана и литавр).

Музыка — это ритмизованная последовательность звуков, приятных для слуха и благотворных для души; вибрация воздуха порождает звуки, и они распространяются вокруг невидимыми волнами. Ну разве это не волшебство? Причем от разных звуков расходятся волны разной формы: у каждого звука она своя!

Рэгтайм — отец джаза. Рэгтайм, вид синкопированной танцевальной музыки, зародился в конце XIX века в Соединенных Штатах. Название — сокращение от английского ragged time — неправильный, ошибочный темп. Хочешь узнать, как он появился и кто дал ему такое название? А вот послушай. Однажды на американском Юге, на балу, некий темнокожий джентльмен попросил оркестр повторить один танец. «Какой именно?» — спросил кто-то из музыкантов. «Тот, в котором такой рваный ритм... rag time!» Присутствующие зааплодировали: им понравилось это название! Так появился на свет рэгтайм, родной папа прославленного джаза!

Какой ритм у тебя в крови?

Тест от Музы

Выбери один из вариантов ответа, а потом подсчитай, какой вариант встречается чаще других, — и узнаешь, кто ты.

В свободное время ты...

- Ⓐ У меня не бывает свободного времени. Всё мое время занято!
- Ⓑ Свободное время я делю на три равные части, которые посвящаю общению с подругами, спорту и различным хобби.

Ⓒ По возможности занимаюсь чем-нибудь оригинальным и необычным — это доставляет мне удовольствие!

Ты мечтаешь отправиться...

- Ⓐ В легендарное путешествие по Соединенным Штатам!
- Ⓑ В чудесное путешествие вне времени — на «Восточном экспрессе»!
- Ⓒ В Индию, экзотическую и многоликую!

Если бы ты была цветом, то каким?

- Ⓐ Огненно-красным! Почему? Потому что во мне бурлит вулканическая энергия, всегда готовая выплеснуться наружу!
- Ⓑ Ярко-зеленым или небесно-голубым.
- Ⓒ Дерзким оранжевым или спокойным лиловым.

Если бы одна из Трикс произнесла над тобой заклятие и ты превратилась бы в музыкальный инструмент, то в какой?

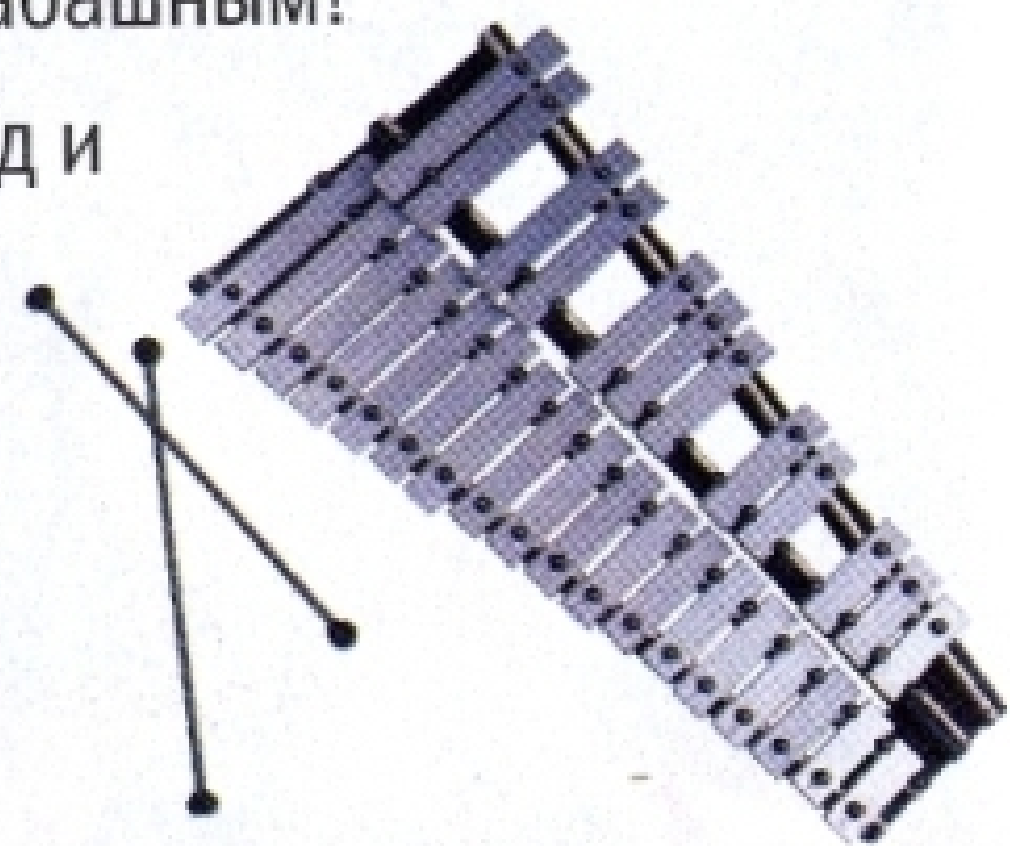
- Ⓐ Если уж мне придется стать инструментом, то пусть это будет электрогитара! По крайней мере, меня услышат!
- Ⓑ В сверкающий, элегантный, безупречно настроенный рояль.
- Ⓒ В ксилофон*: у него такой мягкий, успокаивающий звук.

Чтобы праздник получился веселым и запоминающимся...

- ❓ Он должен быть сумбурным, шумным, многолюдным и бесшабашным!
- § В нем должно быть всего в меру: музыки, вкусной еды, бесед и развлечений!
- В Нужна какая-нибудь оригинальная, свежая идея: тогда можно будет организовать новые, необычные развлечения!

По своей природе, по характеру ты...

- ❓ Заводная, энергичная, импульсивная — совсем как ты, дорогая Муза!
- § Задумчивая, робкая, серьезная и рассудительная — наверно, я похожа на Флору.
- В Я — это я! Меня нельзя подогнать ни под одну схему! Чтобы узнать меня лучше, надо почаще со мной общаться! Давай сходим куда-нибудь вместе, когда у тебя будет время!

Самый верный способ заслужить твою дружбу — это...

- ❓ Не давить на меня и не заставлять делать то, что мне не по душе.
- § Всегда говорить мне правду и очень-очень меня любить.
- В Быть непохожей на других, в словах и в действиях: короче, удивлять меня.

Какие три слова для тебя сегодня важнее всего?

- ❓ Любовь, сумасбродство, неожиданность.
- § Сказка, спокойствие, ответственность.
- В Магия, оригинальность, поэзия.

ОТВЕТЫ

Ты подсчитала, сколько у тебя ответов а), сколько б) и сколько в)? Отлично! Теперь узнай, какой ритм у тебя в крови!

Если больше ответов а)

Рок!

Самый страстный, бешеный, неукротимый из всех ритмов! Ты ведь знаешь, какой он, мой любимый рок? По-моему, ты похожа на него: ты энергичная, шумливая, неугомонная, бунтующая! Дай мне руку: мы живем в одном ритме!

Если больше ответов б)

Классика!

Размеренный ритм классической музыки — вот что тебе ближе всего! Ты напоминаешь старинную симфонию с ее строгой логичностью и математической безупречностью. Ты уравновешенная и рассудительная, но если надо, можешь стать сильной и волевой. Ты очень одаренная девочка и, что еще важнее, с уже сложившимся характером: это большая редкость для твоего возраста. Поздравляю!

Если больше ответов в)

Музыка!

Тебе близок альтернативный ритм музыки New Age! Ты непредсказуемая, и ты всегда в поисках нового! В точности как это актуальное направление в музыке! Ты обожаешь природу во всей ее изменчивости, и сама ты тоже изменчивая, неугомонная, не останавливающаяся на достигнутом. Для тебя нонконформизм — это жизненный выбор. А может, ты просто еще слишком юная?

Целую тебя тысячу раз!
И пусть любимая музыка
всегда будет с тобой!
Твоя подруга на всю жизнь

Муза

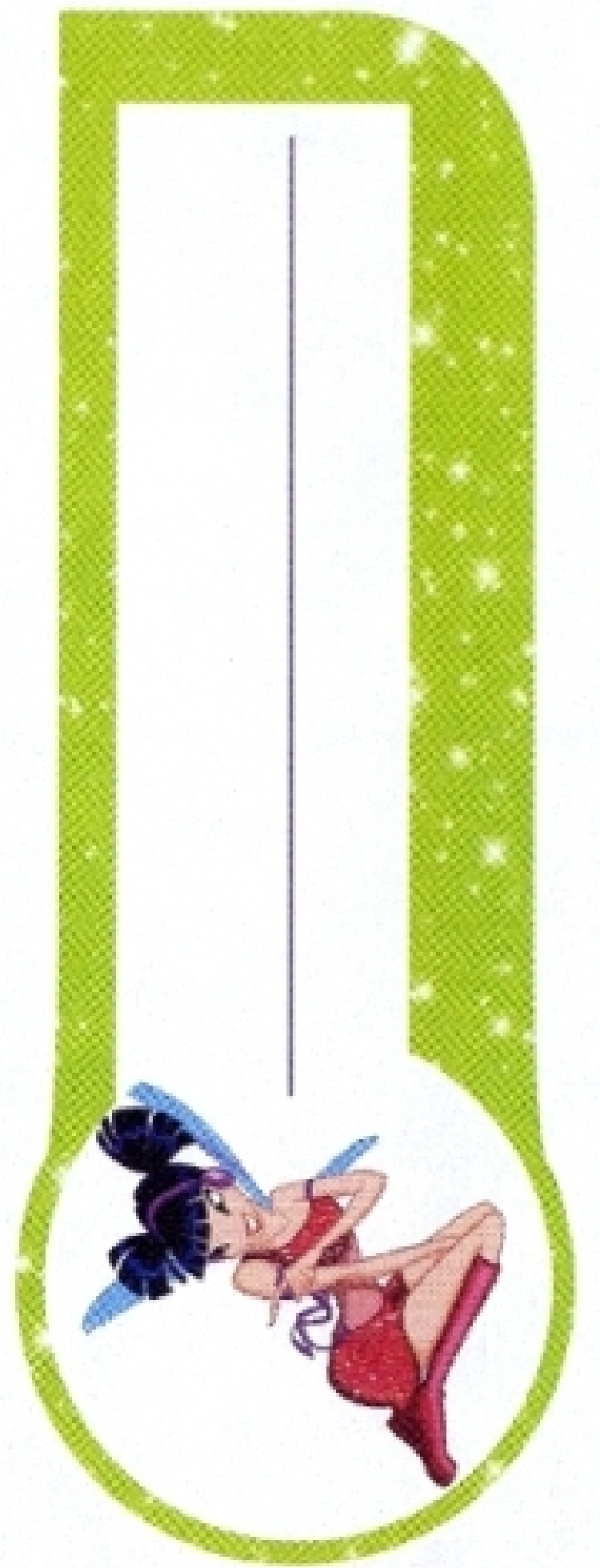
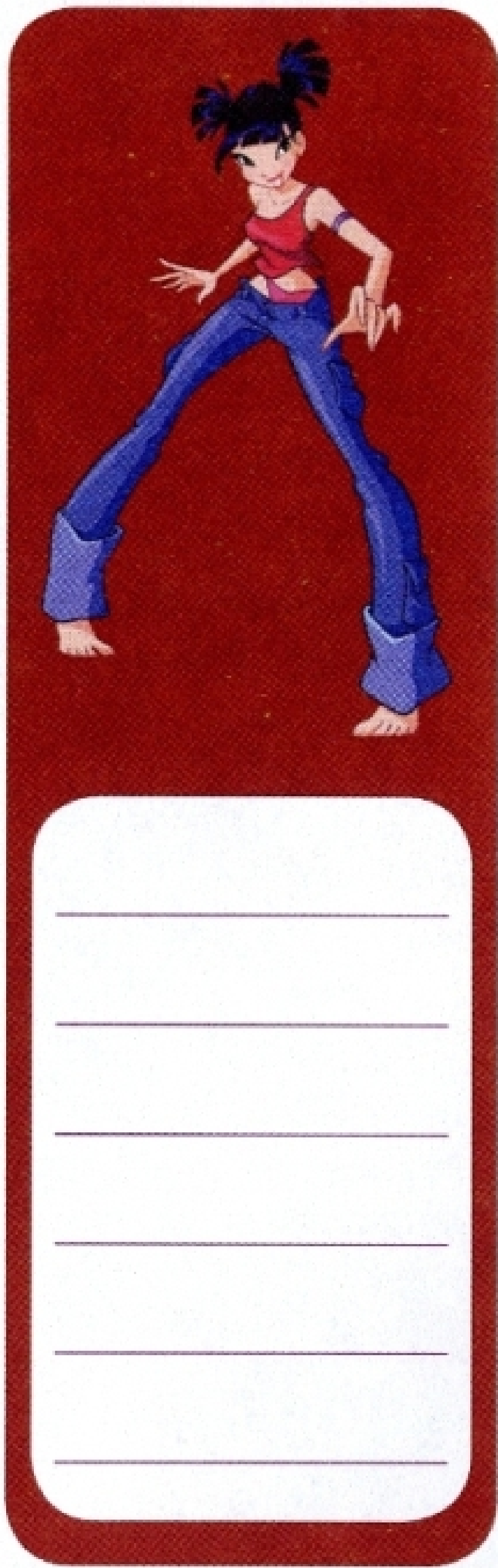

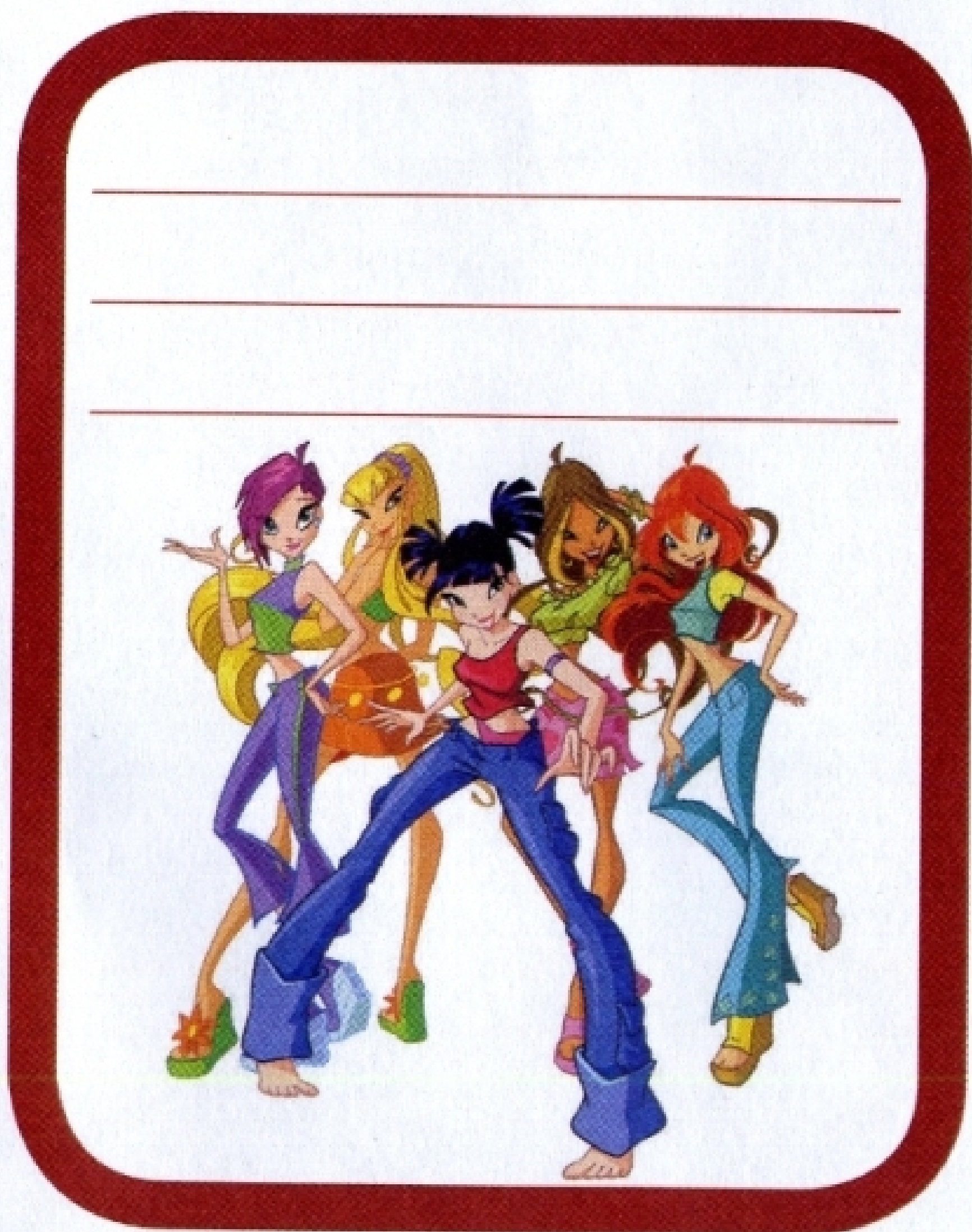
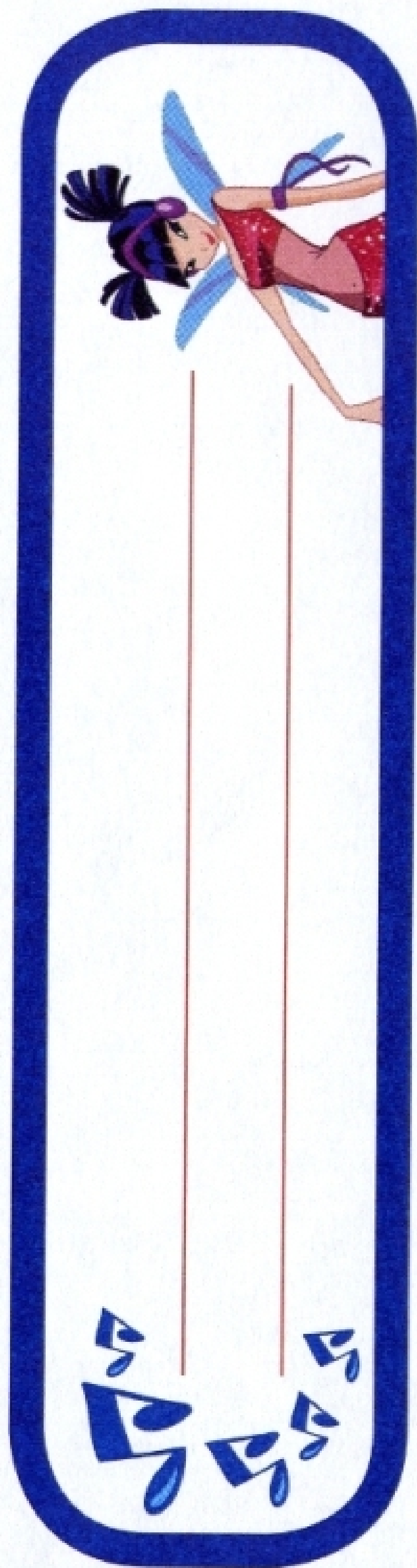
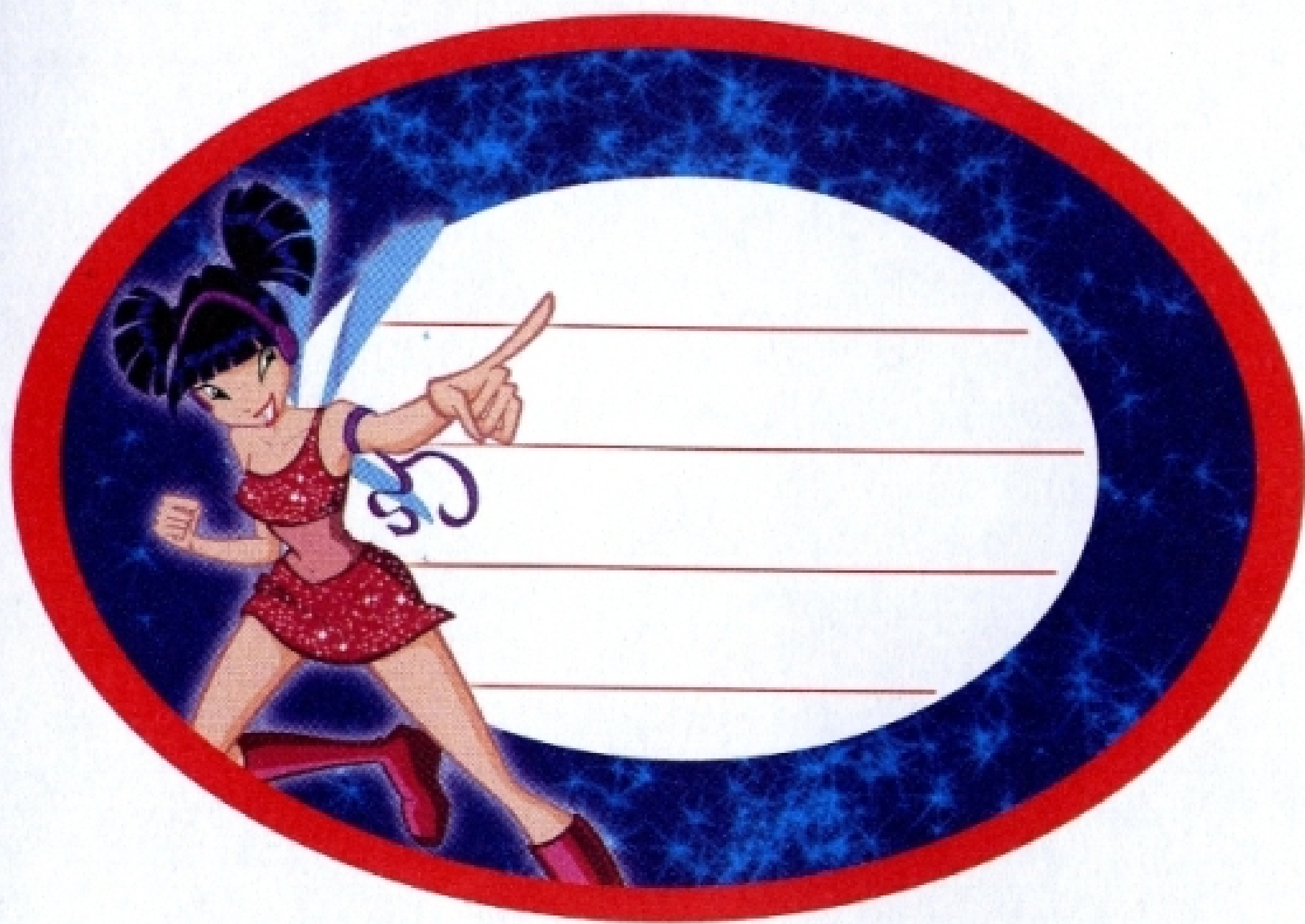
**Дарю тебе мои любимые этикетки:
вырежи и наклей! Надеюсь, понравится!**

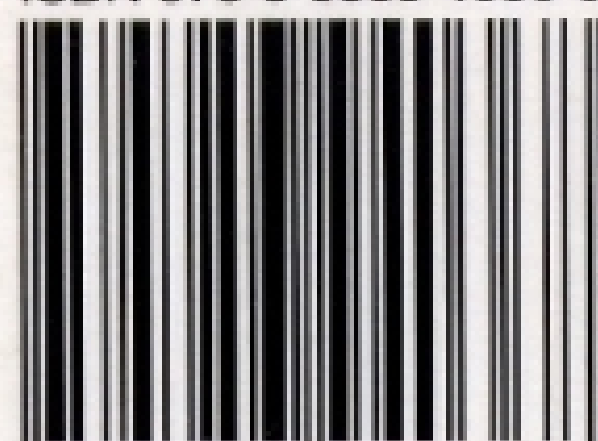

Winx^{TM}
CLUB

Вся магия восхитительных Винкс — в этой великолепной книге! Ее величество Музыка была для тебя неразрешимой загадкой? Теперь ты откроешь тайны, удовлетворишь свое любопытство, решишь тесты, найдешь ответы на все вопросы — словом, потрясающее развлечение гарантировано! Открой секреты музыки вместе с Музой!

ЭГМОНТ

ISBN 978-5-9539-4036-8

9 785953 940368

Winx Club^{TM} © 2003-2009 Rainbow S.p.A.
Все права защищены.
Разработка серии Иджинио Страффи.

