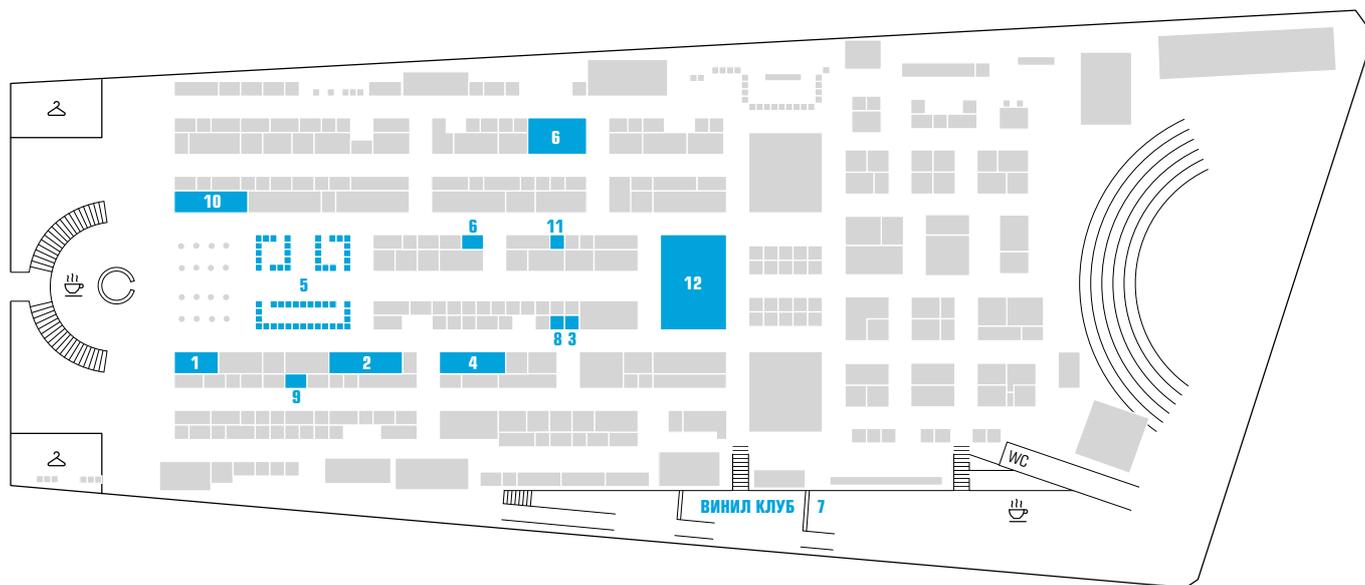

тропы смыслов
non/fiction№

МУЗЫКА

1. AD MARGINEM

C-2

Ad Marginem Press – множество переводного нон-фикшн с акцентом на книгах по искусству и теории культуры. Более десяти изданий по музыкальной проблематике, в том числе для детей.

2. CORPUS

C-8

В издательстве Corpus нет специальной музыкальной серии, но есть книги, в которых музыка является одним из главных героев повествования, наравне с историей или человеческими взаимоотношениями. В планах издательства еще много удивительных книг, в которых музыка является двигателем сюжета.

3. V-A-C – PRESS

F-4

Специализированная и популярная литература по истории и теории современного искусства, классическому искусствоведению. Издания и каталоги музыкальных и звуковых проектов фонда. Новое поколение отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей размышляют о том, какой может быть музыка, которая пишется и исполняется сегодня, и как традиция соотносится в ней с современностью.

4. АЛЬПИНА

C-3

Издательство ведет большую работу по популяризации классической музыки, сотрудничает с Московской филармонией, проводит лекции для детей и взрослых. Переводная и отечественная литература по классической, современной, светской и духовной музыке.

5. JAROMIR HLADIK

KC-11

История и теория современной академической музыки – одно из главных направлений издательства.

6. БОМБОРА

B-21

Десятки серий и изданий по современной и классической музыке.

7. VINYL CLUB / ЯРМАРКА ВИНИЛОВЫХ ПЛАСТИНОК

На протяжении ряда последних лет pop/fictioN^o принимает не только поклонников качественной литературы, но и любителей музыки, собирающих редкие музыкальные артефакты, многие из которых являются уникальными.

8. ГАРАЖ.ТХТ

F-5

Издания по истории звука и музыкальным экспериментам в России и СССР XX века.

9. ИЗДАТЕЛЬСТВО МУЗЫКА, «П.ЮРГЕНСОН»

D-13

Педагогическая литература, ноты и книги по всем главным областям музыкального творчества. Произведения русской музыки.

10. НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

C-1

Серия «История звука» следует призыву французского мыслителя Жака Аттали, который утверждает, что мир «создан не для созерцания, а для вслушивания». Ее задача – познакомить читателя с молодым и бурно развивающимся полем гуманитарной науки, которое стремится описать многообразие аудиального мира. В фокусе внимания проекта, с одной стороны, философские и антропологические исследования звука и звуковой культуры, с другой – социально-политический анализ музыки сквозь призму критической теории и культурологии.

11. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

F-25

12. ЧИТАЙ-ГОРОД

«Интеллект»

Музыка в контексте темы ярмарки.

Брюс Хейнс. Конец старинной музыки

Брюс Хейнс сделал карьеру как гобоист в классическом оркестре и с молодости интересовался историей исполнительской практики и своего инструмента (в конце 1960-х годов он открыл в Калифорнии мастерскую, где под его руководством делались реплики барочных гобоев). Накопленный им опыт исполнения на современных и исторических инструментах, концертов и записей с известными музыкантами и коллективами, общения с музыковедами лег в основу этой книги, в которой Хейнс рассказывает, как кодифицированная нотная запись и распространение музыкальных произведений на бумаге постепенно очистили западную музыку от вариативности и сделали ее «академической» — и как потом, в последние полвека, академические музыканты обнаружили за строгим фасадом своей дисциплины целую вселенную, из которой, не сумев ее полностью подчинить, эта дисциплина выросла. Таким образом, исторический конец старинной музыки оказался условием ее начала, нового рождения, к которому был причастен и автор этой книги.

CORPUS

С-8

Юлия Бедерова, Лев Ганкин, Анна Сокольская. Книга о музыке

«Читать эту книгу можно по-разному. Можно — как увлекательный детектив: от начала до конца, от завязки к кульминации и финалу, в котором тайное становится явным, а преступник выведен на чистую воду. Можно — обрывками: сверяясь с оглавлением и открывая лишь те страницы, на которых находится интересующая вас информация (главы первой части, разумеется, цепляются друг за друга, но каждая из них при этом и вполне самостоятельна как рассказ о том или ином историческом периоде). Можно проигнорировать блок об истории музыки и сразу обратиться к главе о фестивалях — особенно если вы раздумываете, куда бы съездить, — или к интервью с писательницей Людмилой Улицкой и кинорежиссером Андреем Хржановским. Все мы выстраиваем коммуникацию с любимой музыкой индивидуально, по-особому — и то же самое касается и способов чтения «Книги о музыке».

Ляля Кандаурова, «Библейские мотивы: Сюжеты Писания в классической музыке»

Тысячи музыкальных произведений посвящены библейским сюжетам: поиск и самопожертвование, любовь и грех, доверие и предательство. К этим темам обращались Штраус, Перселл, Шуберт, Стравинский, Шуман и многие другие композиторы, каждый из которых выстраивал собственные взаимоотношения с текстом Священного Писания. Музыкант и журналист Ляля Кандаурова собрала главное из того, что вдохновляло музыкантов не протяжении шести столетий, отметив известных композиторов и отдельно выделив тех, чьи произведения по разным причинам остались без внимания. Этот свежий взгляд позволит больше узнать об истории мира, усвоить главные сюжеты религиозного искусства, начать слышать их в музыке и познакомиться с новыми именами, затерявшимися на фоне ярких звезд.

Дэвид Бирн. Как работает музыка.

Умный, дружелюбный и обаятельный анализ феномена музыки и механизма ее воздействия на человека от Дэвида Бирна, экс-лидера группы Talking Heads и успешного соло-артиста, — возможность получить исчерпывающее представление о физиологических, духовных, культурных и деловых аспектах музыки. В этом невероятном путешествии, полном неожиданных открытий, мы перемещаемся из оперного театра Ла Скала в африканскую деревню, из культового нью-йоркского клуба CBGB в студию звукозаписи, находящуюся в бывшем кинотеатре, из офиса руководителя звукозаписывающей компании в маленький музыкальный магазин. Дэвид Бирн предстает перед нами как историк, антрополог, социолог, отчасти мемуарист, дотошный исследователь и блистательный рассказчик, успешно убеждающий нас в том, что «музыка обладает геометрией красоты, и по этой причине... мы любим ее».

Сергей Привалов. Буратиныч и другие

Петербургский музыковед Сергей Привалов ведет популярный блог под ником Karl Buratinovich. Его ироничные, умные и бескомпромиссные рецензии не только обнаруживают в текущей музыкальной жизни ту полемику, которая обычно не видна рядовому слушателю/зрителю, но и показывают, какой может и должна быть критика, ненавязчиво прививающая любителю академической музыки взыскательность. Собранные вместе, «колонки» Буратиныча образуют своего рода летопись концертов и оперных постановок последних пятнадцати лет. В книге сохранены некоторые особенности авторского слога — сетевые фольклоризмы и намеренные орфографические шероховатости.

Борис Филановский. Шмоцарт

Книга композитора Бориса Филановского — это профессиональный дневник человека, одержимого музыкальным временем и временем вообще: его синтаксисом, его формальной ограниченностью и безграничной делимостью, его вертикалью и горизонталью, его синтагматикой и парадигматикой, его необратимостью и открытостью, его психологическими масками — памятью и забыванием, паникой и скукой, его способностью обличать и обезличивать, его интеллектуальным, социальным и биологическим масштабами...

Ник Завриев. Планетроника. Популярная история электронной музыки

Не претендующий на научную объективность, но системный, последовательный и глубокий взгляд на историю электронной музыки, изложенный блестящим языком. Электронный музыкант, журналист, преподаватель Ник Завриев предлагает взглянуть на развитие электронной музыки как на ряд связанных друг с другом, но вместе с тем самобытных локальных культурных явлений — детройтское техно, миланское диско, роттердамский габбер, дюссельдорфский краутрок, бристольский трип-хоп. Книга написана при поддержке Яндекс Музыки, на платформе которой выходил одноименный подкаст «Планетроника». 22 города, 22 стиля. Герои андеграунда и звезды мейнстрима. Захватывающие и вдохновляющие истории героев современной музыкальной культуры, которые из ничего создавали целые социальные движения. Книга «Планетроника: популярная история электронной музыки» входит в новую совместную серию «Бомборы» и Moscow Music School — школы современной музыки. Авторы книг серии — это преподаватели Moscow Music School: российские и зарубежные продюсеры, музыканты, звукоинженеры, состоявшиеся артисты, востребованные профессионалы и инсайдеры индустрии, готовые передать свой опыт новичкам.

ГАРАЖ.ТХТ

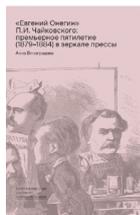
Андрей Смирнов «В поисках потерянного звука»

Монография основателя Термен-центра Андрея Смирнова «В поисках потерянного звука» посвящена истории искусства звука и музыкальной технологии в России и СССР первой половины XX века. Разработки того времени в области звука, долгое время неизвестные широкому читателю, поражают и сейчас, спустя почти сто лет. Правоту незаслуженно забытых экспериментаторов подтверждает современная практика. Объединяющий лейтмотив книги — взгляд на историю отечественной звуковой культуры с точки зрения медиаархеологии.

Оливер Сакс. Музыкафилия

Что такое музыкальная одаренность — патология или Божий дар? Чем гениальность Чайковского отличается от гениальности Вагнера? Чем обусловлена удивительная любовь к музыке людей с синдромом Вильямса и почему страдающие «амузией», напротив, воспринимают ее как невыносимое нагромождение звуков? Какие изменения произошли в сознании человека, который, выжив после удара молнии, неожиданно для всех и прежде всего для самого себя стал горячим поклонником Шопена и даже выучился играть на фортепьяно для того, чтобы иметь возможность исполнять его произведения? Даже если вы не любите музыку, вы не сможете оторваться от этой книги, которая откроет такие глубины в вашем собственном «я», о которых вы даже не догадывались.

Виноградова, Анна Сергеевна. «Евгений Онегин» П.И. Чайковского: премьерное пятилетие (1879–1884) в зеркале прессы
Картина становления оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в российских театрах лишь кажется досконально изученной. Впервые привлеченные в полном объеме материалы прессы, фрагменты неопубликованной переписки и архивных документов дают новый взгляд на начало сценической истории национального шедевра. В монографии освещен первый этап бытия оперы — от ученической постановки на выпускном экзамене Московской консерватории до парадной премьеры на главной императорской сцене. Это особое «премьерное пятилетие» на долгие годы определило дальнейшую судьбу «Евгения Онегина» на профессиональных и любительских сценах.